

A woman with dark, curly hair is smiling and posing in an Egyptian-style dress with a wide, patterned collar and a long, flowing skirt. She has her arms raised, with one hand near her head and the other extended. The background is a dark, textured wall.

SAMARA HAYAT

Samara School System

presenta

Estilo Egipcio & Danza Oriental

Diferencias | Orígenes | Evolución

MASTERCLASS

Samara Hayat

Coreographer & International
Dance Trainer

DANZA ORIENTAL HISTORIA Y EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA

En nuestra familia biológica, sabemos de dónde viene nuestro abuelo, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros ancestros... Esto nos da una identidad como seres humanos.

A nivel danza es lo mismo, como bailarines es trascendental que entendamos de dónde venimos "a nivel genealógico", porque la danza que hacemos es tan antigua y tiene tanta historia...

Conocer la historia de la danza que tanto amamos, y cómo se viene desarrollando a través de las generaciones es crucial **y nos da otro valor al momento en el que ponemos un pie sobre el escenario.**

En el antiguo Egipto ya había ceremonias de tipo ritual a dioses. Los bailarines o artistas que la practicaban eran gente específica que hacía dichas ceremonias, ya que por supuesto, este tipo de rituales no era hecho ni por los sirvientes, ni menos aún por los faraones.

Con la llegada de las religiones modernas, el monoteísmo, el cristianismo, el Islam, estas danzas pasaron a ser paganas, por lo que fueron suprimidas y prohibidas. Hubo un antes y un después del politeísmo al entrar en escena las religiones monoteístas y **dichas ceremonias, cambiaron su carácter sagrado.**

En esas circunstancias, muchos de estos bailarines escaparon, debido a que se mataba y se prohibía a todo aquel que continuará realizando dichas celebraciones rituales. **Algunos de los que lograron escapar fueron formando tribus en el desierto y conservando la danza, subsistiendo a través de generaciones.**

Hasta el día de hoy, hasta a nuestro siglo XXI, hay muchas danzas rituales que siguen existiendo como la **Danza del Zaar**, que normalmente se conoce como la “**Danza del Cabello**” en Bellydance.

En sus orígenes la Danza Zaar, fue una danza ritual que no requería únicamente del movimiento de cabeza. Es una danza originada en el norte de África y que hasta unas cuantas décadas después, se ha seguido realizando, así como las danzas Sufíes.

Danzas rituales del Zaar

Estas danzas han continuado siendo celebradas con carácter ritual. Siempre hubo danzas rituales, pero **las del antiguo Egipto, que eran politeístas, fueron prohibidas por ese motivo.**

Aproximadamente en el siglo XV y XVI, en el imperio Persa, un rey muy famoso requirió grupos de artistas para los palacios y las cortes. En ese momento, sucede que en un pueblo de India donde abundaban los artistas, músicos, bailarines, recitadores de poemas, artistas en general, emigraron a la antigua Persia para trabajar en los palacios y las cortes de Francia.

Danzas en la antigua Persa

Ese grupo se hizo gitano, conformado por más de 10.000 personas que emigraron llevando su cultura desde el lugar donde residían, desde India hacia Persia.

Vivieron varias generaciones en la antigua Persia y trabajando en las cortes fusionando esas dos culturas. Posteriormente siguen su rumbo y se dividen unos yéndose a Turquía y otros a Egipto. En este punto se puede decir que se empieza a construir la ruta de los gitanos.

Los que vienen desde India, van hacia Persia. En Persia se dividen en dos ramas. Los que llegan a Egipto, luego de vivir algunas décadas y generaciones fusionan sus culturas con las tradiciones de Egipto y se forman nuevos grupos de artistas que de ellos conocemos muy claramente hoy **las Nahuas, grupos que son de Egipto y que aseguran ser provenientes del Kurdistán.**

De los artistas que de la India van a Persia, un grupo, como acabamos de decir, sigue viaje hacia Egipto. El otro grupo se queda y sigue trabajando para los palacios y las cortes del antiguo Imperio Otomano.

Para ese momento el Imperio Otomano estaba en pleno furor con el rey Suleiman, y había una gran afluencia de artistas tanto en Turquía como en Egipto.

Ahí comenzamos a ver una diferencia conceptual entre dos grupos distintos de artistas que comienza a ser muy visible desde el 1700, **las Awalim y las GhawazY.**

Retrato de Awalim

Fotografía de un grupo de Ghawazys

La diferencia entre ambos grupos de artistas, es que las Awalim eran bailarinas muy preparadas, provenientes del grupo que quedó instalado en la antigua Persia, donde se vieron empapadas de las influencias culturales que convergían en ese punto neurálgico del planeta.

Eran artistas muy estudiadas en poesía, canto y movimiento corporal a nivel artístico, de todo su cuerpo y especialmente de sus brazos y manos. Esta era la gran diferencia entre las **Awalim y las Ghawazy.**

Pintura de Awalim en un harem de la mitad del siglo XIX Aprox (1850) por la pintora americana Margaret Burr

Actualmente queda una familia de Ghawazys en Egipto que viven en el Luxor, que es la familia Mássem. Antes estaba más ferviente el interés por parte de grupos de artistas a tres hermanas de esa familia que bailaron en películas y fueron muy famosas. El padre de ellas comenta en un documental que provienen de Kurdistán, y si nos ubicamos en su mapa, en su historia, podemos ver que esa región geográfica pertenecía a la antigua Persa.

Las Awalim eran artistas muy respetadas que eran contratadas en la celebraciones de los más acaudalados

Luego había otro grupo de bailarinas que estaban muy preparadas en distintas ramas del arte pero que eran esclavas y que solo actuaban que los harén. Estos harenes se ubicaban en casas normales donde vivían personas de clase alta, y también estaban los harén de los palacios donde se reunían los más acaudalados.

Retrato Awalim

Bailarinas Jawary en el haren.

El harén era una lugar donde sólo se reunían las mujeres y no tenían acceso a los hombres, lo que significaba que actuaban sólo para mujeres mientras los hombres escuchaban sus cantos y poesías desde otros lugares de la casa. Esto hace que lamentablemente se conozca muy poco sobre las Jawary, ya que los hombres, eran los historiadores quienes escribían los libros entre 1700 y 1800 no podían verlas.

El término Jawary, viene del inglés “Jewel” que significa: Joya.

Hoy en día, y haciendo un paréntesis, ocurre algo parecido, en Egipto que se hacen fiestas en las playas, principalmente turísticas, que son sólo para mujeres. Ahí las musulmanas pueden estar tranquilas sin velos y en bikini; pueden estar como ellas quieren porque nadie las ve. Invitan a bailarinas y artistas que, aunque el concepto es muy distinto, igual está arraigado y recuerda a lo que se hacía en aquel momento.

Volviendo a las **Ghawazy**, estas habían perdido de alguna manera su condición de preparadas, de clase alta y eran bai-

larinas mucho más locales y básicas. Ya se habían fusionado con las culturas más tradicionales y terrenales de Egipto y sus manifestaciones artísticas populares. Comparativamente, las Ghawazy sí bailaban en público, en calles, en fiestas y tenían una vestimenta muy distinta, mucho más popular, rústica y con monedas, accesorios, tal cual como se las ve ahora, aunque quizá menos refinado.

A diferencia de la Ghawazy, a las Awalim, realmente podemos llamarlas **Artistas**, ya que el **concepto bailarina se refiere sólo a la danza**, sin embargo las Awaleem también eran cantantes y poetizas, y por eso hablamos de movimientos, porque era lo que usaban para acompañar sus cantos y sus poesías.

De hecho el nombre Awaleem significa “científicas”. Estas mujeres provenientes de la India no eran las únicas protagonistas, ya que habían bailarinas de la antigua China y de diferentes imperios de la época.

Pintura Awalim

Fotorama de la película Mata Hari representando una Awalim

Alma es el término Singular de Awaleem. Pintura del siglo XVIII

Durante la influencia del Imperio Otomano en Egipto, las Awalim que se arraigaron en las tierras de faraones, empezaron a desarrollar una identidad egipcia, y fueron generando lo que hoy día es la Danza Oriental, que se caracteriza por poseer movimientos para todas las partes del cuerpo.

Por otra parte, las Ghawazy no tenían todos esos elementos de movimiento corporal que poseían las Awaleem, sino que habrían generado un estilo más autóctono, más popular y rudimentario.

Gazeya (gitana, Singular de Gawazee) en la inauguración del canal de Suez 1869

Gawazee (Pre-1860)

Gawazee (Pre-1900)

En el año 1834, una fecha muy importante, ya que Mohamad Alí, quien era jefe de gobierno en Egipto, prohíbe a las Ghawazee debido a que la población de estas bailarinas había crecido mucho y estaban por todas partes, por las calles y se presumía que muchas de ellas eran prostitutas, dado a que, al contrario de las Awalim que bailaban solo en los harén, las Ghawazy podían ser vistas por hombres y bailar en fiestas para hombres. Por tanto, el gobierno creía que dichas mujeres podían llegar a actos que para aquel momento no eran aceptados y

Gawazee en las entradas de las casas

Gawazee en el desierto de luxor al ser prohibidas del cairo por las religiones monoteístas

daban muy mala imagen del país a los viajeros de otros países.

No se puede asegurar que hay algo de cierto en ello, porque igual que hoy día, muchas bailarinas pueden tomar un camino de ese tipo, y otras, un camino muy respetable*.

*Este comentario se debe a que aún hoy en día, ser una bailarina en Egipto no está bien visto por los propios egipcios. De hecho, lamentablemente, se usa ese adjetivo **rakasa** (bailarina) como un insulto. Es muy triste, pero todavía en el siglo XXI sigue siendo así.

En ese momento la amenaza era mayor aún, porque las **Ghawazy** realizaban un tipo de danza exótica con movimientos de cadera y cuerpo que eran mucho más fuertes.

En cambio las Awaleem que solo eran contratadas en casas de las familias más acaudaladas y sus danzas eran vistas principalmente por mujeres, estaban salvas de cualquier tipo de rumor y de mal concepto.

En ese momento, es cuando se prohíbe a las bailarinas **Ghawazy** en el Cairo, se las envía a vivir a Luxor, al sur de Egipto. Se las destierra, y esto no fue hace mucho. Hablamos de que fue hace unos ciento ochenta años.

Esta prohibición tan sólo dura veinte años porque no pudo sostenerse, ya que todos los turistas de Europa y del mundo querían ver bailar a las **Ghawazy**, así que todo el turismo se empezó a desviar al sur de Egipto.

Aquí hay un punto muy importante y es que al terminarse esta prohibición, las Ghawazy regresan al Cairo, pero para poder trabajar y aspirar a un estatus más elevado, se empiezan a hacer llamar Awaleem.

**Retrato de Ghawazy
en el desierto de Luxor**

Cuando las Ghawazee son enviadas a Luxor, los que comienzan a bailar en El Cairo, son los hombres, vistiéndose igual que las **Ghawazy**, incluso con pelucas, y lo hacen en hoteles cinco estrellas. De hecho, la Danza Oriental llega a esos hoteles de la mano de los hombres porque las

Awaleem no aceptaban bailar en público y las **Ghawazy** no tenían la categoría social para bailar en un hotel cinco estrellas, así que cuando son expulsadas, son los hombres quienes comienzan a bailar, haciéndolo con mucho nivel a pesar de que vestían como Ghawazy.

**Fotografía de uno de los
primeros bailarines hombres**

**Hassan El Silbisi bailarín famoso
bailaba en hoteles 5 estrellas
(anterior a 1860-1869)**

Shafiq El Qobteya
(Pre-1907)

Bamba Kashar

Badia Masabni
(1920)

Seguidamente, aparecen **Shuk** y **Shafiq El Qobteya**, que era una bailarina muy famosa, porque fue la primera que bailó con el candelabro. Tenemos historias y hay películas sobre su vida, pero no hay videos, aunque sí tenemos fotografías tomadas por un inglés que trabajaba en el Cairo en ese momento.

Posteriormente, llega a Egipto **Badia Masabni**, quien era una libanesa muy famosa que tras un problema familiar muy fuerte emigra a Argentina donde vive toda su niñez y adolescencia.

En 1910 **Badia Masabni** regresa al Cairo; para ese momento ya había muerto Shuk, pero reinaban en la Danza **Shafiq El Qobteya** y **Bamba Kashar**.

Al llegar al Cairo **Badia Masabni**, abre un local de grandes eventos, el mítico “**Casino Badia**”, que es el primero y más grande en Egipto. Algo que acotar es que ella se casa con una persona muy importante, quien es el primer productor de teatro del país cuyo nombre era **Naguib el-Rihani**.

Badia Masabni lleva la Danza a otro nivel, ya que comienza a convocar a bailarinas para que la acompañen cuando ella baila. Se encuentra con que la Danza, tal como se había conservado era muy individual. **Badia**, inspirada en lo que conocía del ballet clásico, contrata a coreógrafos de Rusia para que la ayuden a armar coreografías que puedan sorprender y llenar el escenario.

Entre esas bailarinas que ella capacita, están las nuevas estrellas de la Danza que son **Tahía Carioca** y **Nadia Gamal** y ahí, comienza el cine de oro egipcio, inspirado en el Hollywood de la época.

Tahía Carioca

Badia Masabni, como ya era muy adulta, no llega a participar en el cine egipcio. De hecho, **Tahía Carioca** era de ese grupo de bailarinas mayores, y aunque tenía 38 años era una mujer bellísima y pudo entrar al cine a pesar de su edad.

Tengamos en cuenta que en la actualidad, la treintena es de las etapas más esplendorosas para la mujer, pero para ese entonces, que no había los adelantos cosméticos de ahora, era diferente.

Luego, entra al mundo del cine **Samia Gamal**, que a sus 25 años era muy enérgica y con mucho espíritu. **Ahí es donde comienza la era de la Danza Oriental** tal como la conocemos hoy.

Podemos decir que **Badia Masabni**, es la última de las Awalim que bailaba, cantaba y recitaba poemas. Desde entonces, las bailarinas se limitan solo a la expresión del movimiento, lo que es la danza oriental en sí, por lo que ya esas mujeres no son Artistas, no son Awalim, son bailarinas.

Por otro lado las **Ghawazy** siguen con su baile popular, aunque gracias a la influencia de las Awalim, se han refinado un poco y de ella nace la **Danza Baladi**, que es la expresión más pura de la Danza Popular Egipcia.

Y así ya llegamos a los tiempos de hoy, a bailarinas no muy lejanas, en los años 70 y 80, como Nagwa Foad, Sohair Saki o Fifi Abdou.

Nagwa Fouad

Fifi Abdou

Samia Gamal

Badia Masabni junto a Samia Gamal y Tahía Carioca (Pre-1940)

SAMARA HAYAT

Samara School **System**

Síguenos:

Visita nuestra web:

samarahayat.com/school-system

info@samarahayat.com

Marqués de Urquijo, 42. (28008)
Madrid - España

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido
Propiedad de Samara School System