

Cel de-al treilea gen al dansului grecesc Το τρίτο είδος ελληνικού χορού

Alkis Raftis / Αλκης Ράφτης

Nota Traducătoarei:

De la începuturile vieții omenești pe pământ, dansul a fost unul dintre primele mijloace de comunicare, pentru ca, odată cu trecerea timpului, să devină o artă în sine. Indiferent de stilul de dans, fiecare dansator comunică cu cei ce-l privesc, transmîțând publicului starea sa de spirit, trăirea lăuntrică, emoția pe care o resimte, prin intermediul mimicii, gesturilor, expresivității sale.

Aveam nevoie de lucruri frumoase în viața noastră, iar dansul exprimă cum nu se poate mai bine bucuria de a trăi. Așa că, am ales să dansăm... Mulțumim Președintelui Consiliului Internațional al Dansului (cu sediul la Paris), domnul Alkis Raftis, pentru articolul scris special pentru revista „Elpis” și pentru tinerii dansatori ai Uniunii Elene din România. Să sperăm că mica lectie despre dans a domniei sale va continua.

Angela Bratsou

Σημείωμα της μεταφράστριας:

Από τις αρχές της ανθρώπινης ζωής στη γη, ο χορός υπήρξε ένα από τα πρώτα μέσα επικοινωνίας και με την πάροδο του χρόνου έγινε μια τέχνη. Όποια και αν είναι η χορευτική τεχνοτροπία, κάθε χορευτής επικοινωνεί με αυτούς που τον βλέπουν, μεταδίδοντας στο κοινό τη διάθεσή του, την εσωτερική του εμπειρία, αυτά που αισθάνεται μέσα από τη μίμησή του, τις χειρονομίες του, την εκφραστικότητα του.

Χρειαζόμαστε στη ζωή μας όμορφα πράγματα και ο χορός εκφράζει πολύ καλά τη χαρά της ζωής. Ετοι, επιλέξαμε να χορέψουμε... Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού (που εδρεύει στο Παρίσι) κ. Άλκη Ράφτη για το ειδικό άρθρο που έγραψε για το περιοδικό Ελπίς και για τους νέους χορευτές της Ένωσης Ελήνων Ρουμανίας. Ας ελπίζουμε ότι το μικρό μάθημα χορού του κυρίου Ράφτη θα συνεχιστεί.

Αντζελα Μπράτσου

Tipurile consacrate de dans grecesc sunt două: *dansurile tradiționale* și cele *smirniene*. Dansurile tradiționale sunt o categorie mare, cu câteva mii de dansuri, fiecare dintre ele aparținând doar unei mici regiuni din Grecia. Nu există nici un dans tradițional panhellenic (cu excepția poate a dansului satiric Piperul), toate sunt dansuri specifice din sate. Dimpotrivă, în cea de-a doua categorie există puține dansuri (doar patru: Hasapiko, Zeibekiko, Karsilamas, Tsiftetelli), care sunt orășenești și provin de la grecii din Smyrna. Ele se dansează pe cântece rebetice și sunt panhellenice.

În afara Greciei, cele mai cunoscute sunt dansurile din Smyrna pe care le-au lansat filme precum „Niciodată, duminica” și „Alexis Zorbas” și se potrivesc mai mult, ca dansuri orășenești ce sunt. Grecul obișnuiește să danseze doar două sau trei dansuri din locul său natal, exceptând

Tα καθιερωμένα είδη ελληνικού χορού είναι δύο: *οι παραδοσιακοί χοροί* και *οι συμρνέικοι*.

Οι παραδοσιακοί χοροί είναι μια μεγάλη κατηγορία, με κάπου από χίλιους χορούς που ο καθένας ανήκει μόνο σε μια μικρή περιοχή της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένας πανελλήνιος παραδοσιακός χορός (εκτός iσως από τον σκωπτικό χορό Το Πιπέρι) είναι όλοι χοροί χωριών. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ελάχιστοι χοροί (μόνο τέσσερις: χασάπικο, ζεϊμπέκικο, καρσιλαμάς, τσιφτετέλι) που είναι αστικοί και ήρθαν από τους Ελληνες της Σμύρνης. Χορεύονται με τα ρεμπέτικα τραγούδια και είναι πανελλήνιοι.

Εξω από την Ελλάδα είναι πιο γνωστοί οι συμρνέικοι χοροί που τους διέδωσαν κινηματογραφικές ταινίες όπως το «Ποτέ την Κυριακή» και «Αλέξης Ζορμπάς» και ταιριάζουν περισσότερο σαν αστικοί που είναι. Ο μέσος Ελληνας ξέρει να χορεύει μόνο δυο-τρεις χορούς του τόπου καταγωγής του εκτός αν έχει διατελέσει χορευτής σε φолклорικό

doar dacă a fost dansator într-un ansamblu popular. Cele mai multe dintre dansurile tradiționale sunt dansuri de grup în formă de cerc, în timp ce cele smirniene se dansează într-un spațiu foarte mic, de câțiva oameni, chiar și de către unul singur la Zeibekiko.

Surpriza pentru cititor este că există o a treia categorie! Sunt puțini cei care știu despre dansul grecesc antic, așa cum puțini sunt cei care au auzit greaca veche. Dar există clase organizate, există ansambluri care dau spectacole, există coreografi care au studiat anume asta și crează, fiecare cu propriul său stil.

Istoricii știu că antichitatea greacă a fost un model fantastic la începuturile baletului, plasate în jurul anului 1600. Nobilii din acea vreme s-au inspirat de la greci pentru a crea un nou tip de spectacol, care a evoluat până la baletul actual. Caracteristica dansului anticilor este că muzica, cuvântul și mișcarea sunt strâns legate – ceva de acest gen își doreau aristocrații ca să se distreze. Au împrumutat teme din antichitate pentru a obține farmecul acesteia, de vreme ce ei însăși le dansau, dar erau indiferenți față de fidelitatea istorică. Era perioada clasicismului urmat de perioada baletului romantic de pe la 1830, aproximativ.

Treptat, aceste trei arte au devenit autonome. Avem concerte în care logosul și mișcarea sunt absente, avem teatru unde muzica și dansul sunt absente, și avem dansul în care vorbirea lipsește. Acest lucru este perfect acceptabil astăzi, deoarece s-a pierdut trinitatea indivizibilă exprimată de antici cu denumirea de „muzică” (cultivarea darurilor Muzelor). Rareori vedem urme ale trecutului, cum ar fi la tango sau la rembetiko, dar mai ales în musicalul american. Ca și în antichitate, la dansul grecesc tradițional se dansează pe cântec, nu pe muzică – titlul cântecului este dat muzicienilor atunci când se face comanda, nu se spune: cântă-mi un tsamiko, ci se spune: cântă „Itia“.

Prin urmare, baletul romantic s-a îndepărtat de clasicism, dar când a fost necesar să se reînnoiească în jurul anului 1900, antichitatea greacă a revenit în prim plan. Isadora Duncan, pionieră a dansului modern, a studiat cu atenție vasele grecești înainte de a începe. A venit la Atena în 1903 și a încercat să rămână pentru a înființa o școală, dar era prea devreme pentru Grecia. Mulți au imitat-o dansând cu mișcări naturale inspirate din antichitate pentru a crea curențul care ajunge până în ziua de azi cu dansul modern.

Un alt punct istoric l-au reprezentat Festivalurile Delfice din 1927 și 1930 organizate de Angelos Sikelianos și Eva Palmer. Renașterea dramei antice a adus renașterea dansului antic pentru părțile de dans. Așa cum limba neogreacă a fost stabilită ca limbă pentru spectacole și nu greaca veche, la fel și în dans a fost abandonată ideea de a reconstrui mișcările din reprezentările de pe vase. Coreografi crează în mod liber, uneori inspirați de dansurile tradiționale și, alteori, de la

surgecători. Oi perioadele paradoxiști carei eivai omadikoi se schimbat în cicle, înw ioroi suntrunétoi carei suntrontai se polu mikro choro apò elachistoi atoma, akoma ki apò éna sto zémpékiko.

H ekplēx tōra γia ton anagnostē eivai óti upárxei mia trítē katηgoriā! Eivai elachistoi autoi pou gnwriozou γia ton archaiο elλenikό choró ópωs elachistoi eivai autoi pou échouν akousi aρχaiα elλenikά. Ki ómws upárxouν orγanoména maθimata, upárxouν sunγkrotímatou pou dínouν parastásies, upárxouν xoroγrāphiou pou échouν melētēsi eidiκá kai δημiourgouν, η káthe mía me to dikó tēs stul.

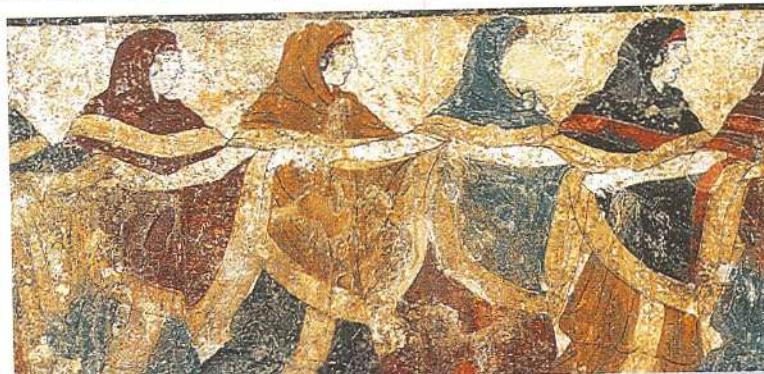
Oi istorikoi zéron ou óti η elλenikή arhaioteta htan éna φantastikό prótutpo katá tis aparchéis tou μpalétoν pou topothetouνtai gyro st 1600. Oi euγeneis tēs epoχήs ekeinhs emπneústikav apò touς Ellinēs γia na dñmouρghjsouν to néo eidōs theámatoς pou εxelíxthke mέχri to σhmerinó μpaléto. Xarakteristikó tou xorou tōn arχaión eivai óti λógos, muσikή kai kíνhē eivai stená sundeDEMÉNA – káti tétoio ήthelan oi ariσtokrátes γia na diaσkédasouν. Δaneistikav thémata apò tēn arhaioteta γia ya páron tēn aiglē tēs, mia kai oi idioi ta xóreuan, adiaphorhsan ómws γia tēn istorikή piṣtötēta. Htav η períoδos tou klasikismou tēn opoia akolouθhse η períoðos tou romantikou μpalétoν apò to 1830 perípou.

Stadiaká οi t̄reīs autēs t̄ehnes autonómhthkav. Eχoumē sunnaułiés ópou apouσiázouν o lógos kai η kínhē, eχoumē

théatropo apouσiázei η muσikή kai ο chorós, kai eχoumē choró ópou apouσiázei o lógos. Autó eivai σhmera apòluta apodektó γia tē arhaioteta triáda pou eżéphražan oi arχaioi me toν óso «muσikή» (kalliérgia tōn dōrōn tōn Mousōn). Spáνia blépotoumē iñhē tou parεlθhntos, ópωs σto tāngko ή σto rempétiκo, allá kūriώs σto amērikaniκo μioučikal. Opaw kai stiη arhaioteta, ston elllenikό paradossiakό choró xoreuei kaneis to t̄ragouđi, óchi t̄ muσikή - ton titlo tou t̄ragouđi dínei stouς oρganopaih̄tes ótan kánei paragyeļia, dñe lēe: Paiče muν éna tsámičo, allá lēe: Paiče t̄n «Itiá».

To romantikou μpaléto loipón apoumakrúnthke apò tou klasikismou, ótan ómws xreiásthke ananéwost gyro st 1900 hr̄he pálī η elllenikή arhaioteta sto proskénio. H Içantóra Ntánkan, πr̄wtopóros tou montrēnu xoro, meléthēs prosekptiká ta ellleniká agyēia priñ ἔkēnhs. Hr̄he stiη Athήna to 1903 kai prospáthhse na meínei γia na idrūsei σhodl̄, htav ómws polu nōriς γia tēn Elláda. Polleés tēn μp̄m̄thkav xoreuontas me φuσikēs kínhēs emπneusmēnes apò tēn arhaioteta áoste na dñmouρghjēi to reūma pou wtānei mέχri tis mērēs mas me to súγχrōnō choró.

Allós istorikós stathmós htavoi οi Δelphikēs Giortēs tou 1927 kai 1930 pou diorugánwson ο Aggelos Sikelianos kai η Eva Pálmer. H anabíwost tou arχaión drámatos éphere tēn anabíwost tou arχaión xoro γia ta xoriká mērō. Opaw σan glōsса échouν kathierawthēi ta néa ellleniká antí γia ta arχaiá stiς parastásies, étsi kai σto choró eγkatalæifhthke η idéa tēs anasñvthesou tōn kínhēsou apò tis parastásies tōn aγgēiow. Oi xoroγrāphiou dñmouρgouν eleñthera,

străini. Zeci sunt spectacolele de dramă antică în fiecare an, cu un număr egal de coregrafe.

Ultimul punct istoric a fost **congresul internațional „Dans și Grecia Antică”**, care a avut loc la Atena în 1991. Zeci de cercetători care au lucrat până atunci izolați au realizat că ei împreună formează masa critică necesară pentru a începe o nouă eră. Atât cercetarea științifică, cât și creația artistică au luat un nou impuls. A fost înființat **Centrul de Dans Dora Stratou**, **Grupul de studiu al Dansului Antic**, care a devenit centrul unei rețele internaționale. Au început lectii, prelegeri, spectacole, publicații etc.

Hotărâtor a fost faptul că arheologii și istoricii au fost interconectați pentru prima dată cu artiști, coreografi și profesori de dans. Cunoștințele extinse despre dans din antichitate au alimentat creația. Până atunci, trebuia să alegi între două direcții diferite. În prima se încerca să se reconstruiască dansul antic cu scopul de a dansa cât mai mult posibil ca anticii. În a doua direcție, era folosită doar imaginația. Aceste două direcții au fost unite într-o singură, în care coregrafia obțin material din cercetarea istorică, iar istoricii văd dansul din antichitate prin ochii coregraflor, pentru a pătrunde mai adânc în el. Aceasta este direcția renașterii, care a devenit predominantă și s-a impus.

Acum, drumul este deschis oricărui coregraf. Nu este ceva nou, bineînțeles, toți marii coreografi s-au ocupat ocazional cu antichitatea. Diferența este că aceste abordări nu erau stabilite într-un context. Acum, dansul antic grecesc constituie un fel de dans special, cum ar fi baletul, latin, musicalul, tangoul, flamenco și multe altele. Are toate caracteristicile: este predat de profesori specializați, există școli și ansambluri, seminarii, site-uri web, bibliografii, etc.

În această categorie, se înscriu abordări precum acelea ale Isadorei Dankan (în principal în SUA), Ruby Ginner (în special în Marea Britanie și Africa de Sud), François Malkovski (în Franța) și alții care au imaginat Dansul Grecesc Antic și și-au creat drumul propriu. Aceste curente sunt turnate într-un râu care curge în paralel cu celelealte spre „marea” artejă dansului.

Întotdeauna există întrebarea: cât de aproape de dansul antic ar trebui să fie o creație modernă? Poate fi foarte aproape, cunoștințele noastre sunt acum mult mai multe decât în urmă cu un secol, când au început pionierii, arheologia a făcut salturi atât în analizarea informațiilor, cât și în aplicații practice. Există mulți producători de instrumente antice grecești, alții compun muzică în stil antic, alții alegând muzică istorică de la alte popoare, dar alții folosesc pentru compozиție stiluri complet moderne. Îmbrăcămîntea este cea mai usoară parte, hainele pe care le purtau erau mult mai simple decât astăzi. Coafura este

Isadora Duncan

Angelos Sikelianos și Eva Palmer în Grecia.

Eva Palmer, *Delfic Festivals*, 1930.
ellenic Literary and Historical Archive
(I.A. - M.I.E.T.) Photographic Archive.

άλλοτε εμπνεόμενοι από παραδοσιακούς χορούς κι άλλοτε από ξένους. Δεκάδες είναι οι παραστάσεις αρχαίου δράματος κάθε χρόνο, με ισάριθμες χορογραφίες.

Ο τελευταίος ιστορικός σταθμός ήταν το διεθνές συνέδριο «Χορός και Αρχαία Ελλάδα» που έγινε στην Αθήνα το 1991. Δεκάδες ερευνητές που μέχρι τότε λειτουργούσαν απομονωμένοι συνειδητοποίησαν ότι όλοι μαζί συγκροτούν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για να ξεκινήσει μια νέα εποχή. Τόσο η επιστημονική έρευνα όσο και η καλλιτεχνική δημιουργία πήραν νέα ώθηση. Ιδρύθηκε στο Χοροθέατρο «Δόρα Στράτου» η Ομάδα Μελέτης της Αρχαίας Ορχηστής που έγινε το επίκεντρο ενός διεθνούς δικτύου. Ξεκίνησαν μαθήματα, διαλέξεις, παραστάσεις, εκδόσεις κ.ά.

Καθοριστικό ήταν το ότι διασυνδέθηκαν για πρώτη φορά οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί με τους καλλιτέχνες, χορογράφους και δασκάλους χορού. Η διευρυμένη γνώση για το χορό στην αρχαιότητα τροφοδότησε τη δημιουργία. Μέχρι τότε έπρεπε να διαλέξει κανείς ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Στην πρώτη προσπαθούσε κανείς να ανασυνθέσει τον αρχαίο χορό με στόχο να χορεύει όσο το δυνατόν όπως οι αρχαίοι. Στη δεύτερη χρησιμοποιούσε μόνο τη φαντασία του. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις συγχωνεύτηκαν σε μία, όπου οι μεν χορογράφοι παίρνουν υλικό από την ιστορική έρευνα, οι δε ιστορικοί βλέπουν το χορό στην αρχαιότητα με τα μάτια των χορογράφων ώστε να μπαίνουν βαθύτερα σ' αυτόν. Αυτή είναι η κατεύθυνση της αναβίωσης, που απέκτησε δυναμική και καθηευόμενη.

συγκροτήματα, σεμινάρια, ιστοσελίδες, βιβλιογραφία κλπ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται προσεγγίσεις όπως της Ιάντόρα Ντάνκαν (κυρίως στις ΗΠΑ), της Ρούμπη Τζίννερ (κυρίως σε Μεγάλη Βρεττανία και Νότια Αφρική), του Φρανσουά Μαλκοβσκί (στη Γαλλία) κι άλλων που ορματίστηκαν τον Αρχαίο Ελληνικό Χορό και χάραξαν το δικό στους δρόμο. Τα ρεύματα αυτά χύνονται σε ένα ποτάμι που κυλάει παράλληλα με τα άλλα προς τη θάλασσα της τέχνης του χορού.

Τίθεται πάντα το ερώτημα: πόσο κοντά στον αρχαιό χορό θα πρέπει να είναι μια σύγχρονη δημιουργία; Μπορεί να είναι πολύ κοντά, οι γνώσεις μας τώρα είναι πολύ περισσότερες από ότι ήταν πριν έναν αιώνα όταν ξεκινούσαν οι πρωτοπόροι, η αρχαιολογία έχει κάνει άλματα τόσο στην ανάλυση των πληροφοριών όσο και στις πρακτικές εφαρμογές. Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές αρχαίων ελληνικών οργάνων, άλλοι συνθέτουν αρχαίοτροπ

mai exigentă, dacă judecăm după ce vedem pe vase și la sculpturi.

În ceea ce privește textul (pentru că la dansul grec nu lipsește cuvântul) există diferite opțiuni: în greaca antică sau tradus? Al unui scriitor antic sau al unuia mai nou? Cu rîmă sau în proză? Coregraful va alege, plasat între cele două extreme. Într-o una, face o reprezentare fidelă (pe cât posibil), satisfăcând experții, dar riscând să nu înțeleagă publicul. La celălalt capăt, este departe de modelul (vag), utilizând elemente mai noi, astfel că privitorul va înțelege, dar nu va fi transferat în antichitate, nu va simți particularitățile acesteia.

Asemănătoare sunt opțiunile pentru mișcare: poate rămâne aproape de ceea ce vedem în muzee, poate ignora complet, sau poate rămâne undeva la mijloc. Destinatarii sunt variați: spectatori la spectacole de teatru antic sau la festivaluri, dansatori amatori la cursuri și seminarii, formații mici, care dau spectacole pentru turiști, oamenii de știință care au studiat antichitatea etc. Ceea ce place unui segment de public poate lăsa indiferent un altul. Mai presus de toate, scopul este de a oferi privitorului estetică, viziunea, principiile anticilor despre viață și societate.

Fiecare fel de dans ne poartă într-o anumită țară sau eră și, prin urmare, într-o lume care nu este neapărat cea reală, dar preferăm să ne-o imaginăm. Dansul antic nu ar fi avut nici un motiv să existe dacă nu ne-ar fi transpus în Grecia antică pentru a fi fermecăți de ea. Apoi au început căutând în toate adevărul, frumusețea și, mai presus de toate, armonia. În filosofie, politică, știință, sport și aşa mai departe există spiritul grecilor antici - nu putea să nu existe în coregrafie.

Notă pentru cititorii din România

La conferința din 1991, România a fost reprezentată de Gabriel Negry, care a făcut o prezentare despre Dansul la Daci.

Coregrafii interesați să-și prezinte lucrările sau să caute înregistrări istorice pot scrie la Centrul de Dans Dora Stratou sau să viziteze <http://www.orchesis-portal.org/>

Ruby Ginner

François Malkovski

muiscică, alții epilégoon istorikés muiscikés apó állous laous, alții ómous chrismopoiioún evtelawós súgchroñes tehnontrotíes giá tì sunthesí. To ntúsmo éinai to pió eukolo, ta roúcha pou phoróúsan h̄tan polú pió aplá apó ta s̄mepiriná. To xéniisma éinai pió apaithtikó an kriónumé apó ó, tì blépoome sta aggeia kai sta glynptá.

Ός προς to κείmeno (giatí ston ellhniko choró den leípei o lógoς) upárhoon diáphores epilogé: sta arxaiá ellhniká ñ metaphrasmevo; arxaión sunygráfe ñ veotero; emmetro ñ pezó; O xoroygrápos tha dialexei topothetouménoν anámessa sta dño akra. Sto éna kánei piostí (óso gínetai) anaparástasi, ikanopoióntas touς eidikouς allá diakinðunenóntas na mn kataklábei to koinó. Sto állo akro brískeτai makrúa apó to (ároistó) prótupho chrismopoióntas stoixéia veotera, opóte o theatíς tha kataklábei men allá den tha metapherθei sten arxaióteta, den tha noiōsei tiς idiaiterotítēs tēs.

Αnáloges éinai oi epilogé sten kínēst: mporéi na meínei kontá sta ósa blépoome sta móusela, mporéi na ta agnóhsei evtelawós, ñ mporéi na meínei káponi anámessa. Oi apodéktēs éinai diáphoroi: θeataé se parastásei arxaión drámatos ñ se φeostibál, erasitéchnes xoreutéss se maθímata kai se meimária, mikrá σxhíma pou díoun parastásei γia touristess, epistímoneves pou éxon mleterísei tēn Arxaióteta klpt. Autó pou arései se éna eídōs koinó mporéi na afhnei adiáphoro káponi állo. Pánw ap' óla to ħetouméno éinai na dōsei sto θeataí tēn aisthētikή, tiς archéss, tē θewrēs tōn arxaiōn γia tē zō̄ kai tē koinawia.

To káthe eídōs xoróu mágas metapheréi se mia káponia χώra, mia epochή, ára se énan kósmo pou den éinai kat' anágkēn o prágmatikós allá emeis étis protimoumē na ton fantazómaste. O arxaiós xorós den tha éixe lógo úparhēs an den eprókeito na mágas metapheréi sten Arxaiá Elláda

gia na γohtewtoúme apó autήn. Tóte ἔkénhsan anaçetawntas se óla tēn alhēia, tēn omorfiá kai pánw ap' óla tēn afrmónia. Sti filosofía, sti polítikή, sti epistímēs, sti athlētismó kai se tōsa álla upárxei diaχuto to pnevúma tōn Arxaiōn Ellíñon - den tha mporouste na mn upárxei sti xoroygráfia.

Σημείωση γia touς anagnóstēs
sti Poumania

Σto sunédrio tou 1991 tē Poumania éixe ekprōswapήsei o Gabriel Negry pou ékane anakóinwst̄ giá to choró stouς Dákēs.

Oi xoroygrápos pou evdiaphérontai na parousiásouν érga touς ñ na anaçetíson istoriká stoixéia mporouν na γrāpouν sto Xorothéatpo «Dóra Strátou ñ na episkeftouν tēn istoselida <http://www.orchesis-portal.org/>