

Sunnuntai Serena ja Hossam Ramzyn kanssa

Teksti: Elina Lehtinen
Kuvat: Arja Saarikoski

Osallistuin sunnuntaina 6.5.2012 Porissa Serena ja Hossam Ramzyn kuusituntiselle kurssille, jossa he opettivat erittäin kokonaisvaltaisen paketin egyptiläisiä rytmejä, tanssijan ja rumpalin vuorovaikutusta ja tulkintaa. Sokerina – tai helmenä – pohjalla oli Serenan räätälöimä upea koreografia Hossamin kappaleeseen My Brazilian Pearl.

*Serena Ramzy, iloinen kurssilainen
Arja Saarikoski ja Hossam Ramzy*

Hossam Ramzy ja hänen upea vaimonsa Serena ovat tulossa Suomeen – sinne menen, maksoi mitä maksoi. Näin ajattelin pari kuukautta sitten. Nyt viikonlopun näiden artistien opissa viettäneenä voin sanoa, että KYLLÄ KANNATTI! Sunnuntaina palasin kotiin taskut pullollaan korvaamattomia tiedon ja kokemuksen hippuja ja sydän täynnä uutta intoa antautua yhä vain syvemmälle itämaisen tanssin pyörteilevään virtaan. Kurssin antia ei voi rahassa mitata.

Kauniin koreografian lisäksi parasta kurssissa oli se, että kiireettömään ja ennen kaikkea opettavaiseen keskusteluun oli varattu ruhtinaallisesti aikaa. Keskustelun lomassa käytiin läpi tanssin, esiintymisen ja musiikin teoriaa ilman puisevaa sivumakua. Opettajapariskunnan ja oppilaiden välille syntyi aito vuorovaikutus, kun kysymyksiä ja kokemuksia sai esittää vapaasti. Serena ja Hossam jakoivat tietouttaan hersyvällä huumorilla maustettuna. Oli helppo päästä heidän kanssaan samalle aaltopituudelle, sillä tämä pariskunta seisoo suuresta menestyksestään huolimatta jalat tukevasti maan pinnalla, ilman diivailun elkeitä.

"Jokaisen tanssijan pitäisi olla myös rumpali." Tämä oli yksi päivän opeista. Hossamin mukaan on *haram*, eli vääryys, jos tanssija ei tunne egyptiläisen musiikin rytmejä. Nehän ovat tanssimalla tulkitsemamme musiikin ydin ja selkäranka! Keskustelun lomassa kävimme läpi rytmit maqsoumista ja fellahista masmoudiin ja malfoufiin. Jokaisen rytmin kohdalla opimme myös jotain sen taustoista tanssi- ja kansanperinteessä. Hossam havainnollisti rytmit selkeästi soittaen ensin rytmistä sen yksinkertaisimman, dum:eista ja tak:eista koostuvan selkärangan. Sitten hän kysyi: "And what we Egyptians like to do?" (Ja mitä me egyptiläiset tykkäämme tehdä?), ja vastasi: "We overdecorate everything!" (Me ylikoristelemme kaiken!). Tällöin saimme kuunnella upeaa, soljuvaa musiikkia: samaa rytmiä koristeltuna taiturimaisen viehkeinä itämaisin koukeroin ja kiekuroin. Niitä rytmejä olisikin sitten kuunnellut lumoutuneena koko päivän.

Hossam rummuttaa

Keskustelun lomassa eräs naisista kertoi, kuinka maqsoum-rytmi suorastaan kutsuu häntä puoleensa tanssiessa, se on niin mukaansa tempaava. Moni kenties jakaa tunteen, mutta jännittävää oli kuulla seuraava tarina. Hossamin rumpalinura oli alkanut tästä rytmistä – siitä kuinka rytmi kutsui häntä. Hossamin ollessa 3-vuotias hänen kotitalonsa pihaan tuli mies aasin vetämissä rattaissa. Mies oli tullut hakemaan talosta tyhjiä lasipulloja ja vaihtoi niitä tekemiinsä kipsipatsaisiin. Mies kutsui ihmisiä luokseen soittamalla tablalla maqsoum-rytmiä ja heti kun tuo rytmi kantautui pienen Hossamin korviin, tämä lähti juoksemaan ääntä kohti, alas parvekkeelta rummuttavan

miehen luo. 3-vuotias Hossam päätti, että hän haluaa juuri tuon tablan eikä mitään muuta. Perhe maksoi miehelle yhden egyptin punnan, joka tuolloin oli valtava omaisuus, ja niin Hossam alkoi opetella egyptiläisen musiikin saloja. Ai niin, ja yksi pullonkerääjämiehen kipsipatsaista oli mikäpä muukaan, kuin milayan kanssa tanssiva nainen.

Serena opettaa

Serenan kaunis ja vauhdikkaan vivahteikas koreografia kuljetti meitä ympäri maailmaa aina Egyptistä Marokkoon, Thaimaahan ja Brasialiaan asti. Tanssi ilmaisi toista Ramzyjen oppia, joka kulki punaisena lankana opetuksessa. Oppi tiivistyy lauseeseen: ”e = e on size and direction” (e = e liikkeen koossa ja suunnassa) eli jos soinnun pituus on eeeeeeee, myös liikkeen pituus on sama. Jos sävelkulku nousee tai laskee, myös tanssija tekee samoin ja jos musiikissa on tauko, tanssija ei hievahtakaan. Se on juuri niin yksinkertaista! Kyse on herkkyydestä tulkita sitä äänimaisemaa, jota musiikki meille kertoo ja saattaa se näkyvään muotoon katsojan ihailtavaksi.

My Brasialian Pearl –koreografia sisältää Thaimaan temppeleiden henkevyyttä, kuumaa sambarytmiä, fellahia suoraan maalta ja Hossamin omia rytmiluomuksia, kuten ”industrial revolution” (teollinen vallankumous), jota tanssitaan kovalla ja konemaisella liikekielellä. Serenan tanssityyli on puhtaan konstailematon ja musiikkia täsmällisesti mutta tunteikkaasti tulkitseva. Oppilaille koreografia oli sopivan haasteellinen ja vauhdikas. Se muistutti mieliin, ettei tanssin todellakaan tarvitse olla koukeroista tekniikan esittelyä, pikemminkin päinvastoin: vähemmän on enemmän.

Suosittelen lämpimästi tätä arvokasta, inspiroivaa mutta helposti lähestyttävää pariskuntaa ja heidän opetustaan jokaiselle itämaisen tanssin harrastajalle ja ammattitanssijalle. Mielestäni Serena ja Hossam ovat löytäneet itämaisen tanssin syvimmän olemuksen ja ilmaisevat kaikkea matkan varrella oppimaansa tyyliä ja taidolla, tuntien myös kulttuurin taustat. Kiitän myös kurssin järjestäjää Hannele Aaltosta, joka teki kurssin mahdolliseksi –ja erittäin onnistuneesti. Kiitos myös mukana tanssineille ja Hennalle upeine basaareineen!

Kirjoittaja on Pirkanmaalta Jyväskylän seudulle juuri karannut luomunomien nuori emäntä, jonka tanssit jatkuvat nyt 7HT:n ympyröissä.