

| درباره‌ی تئاتر |

حرکت‌شناسی

مدرن

دندان نوئیس

نیلوفر علی

سرپرست: محسن گودرزی

عنوان و نام پدیدآور: حرکت شناسی مدرن / دنیل لوئیس / نیلوفر حقّی.

مشخصات ظاہری: ۳۵۶ص

شاپک: ۹۷۸-۶۲۱-۷۲۰-۰۰۱

وضعیت فہرست نویسی: ف

موضوع: لیمون، خوس ۹۰۸-۷۲، م.

موضوع: باله-طراحی رقص

شناسه افزوده: حقی، میلوفر، ۳۶۹

رده بندی کنگره: ۱۷۸۸GV

رده بندی دیویی: ۸۲/۷۹۲

شماره کتابشناسی ملی: ۶۲۰۲۴۰۰

حرکت‌شناسی مدرن

| نویسنده: دنیل لویس |

| مترجم: نیلوفر حق‌ی |

| چاپ اول: ۱۳۹۹ |

| شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه |

| سرپرست مجموعه: محسن گودرزی |

| تصویرگر: آزاده نیک‌بر |

| مدیر علمی: پوریا نیک‌اقبالیان |

| صفحه آرای: طراحی جلد: مهدی کومیزاده |

| چاپ و بنافی: نردا |

| شابک: ۹۷۸ - ۶۲۲ - ۷۳۲ - ۰۰ - ۹ |

| قیمت: ۵۷۰۰۰ تومان |

| حقوق چاپ و انتشار برای انتشارات نودا محفوظ است |

| هرگونه اقتباس و استفاده از این اثر مشروط به دریافت اجازه‌ی کتبی ناشر است |

| Printed in Iran |

تهران: هفت‌تیر، خ. سلیمان‌خاطر، خیابان ملایری، خیابان زارک، پ ۱۵، واحد ۱

پخش و هماهنگی فروش: ۰۹۳۲۱۹۳۴۹۴۶

www.nodapub.com

t.me/nodapub1396

[@nodapublication](https://www.instagram.com/nodapublication)

کتاب «حرکت‌شناسی مدرن بر اساس سبک حوزه لمون» شامل بیست تمرین پایه‌ای رقص مدرن از مبتدی تا پیشرفته با نگاهی به متد حوزه لمون است که شاگردش دنیل لوئیس آن‌ها را جمع‌آوری کرده است و در برخی از آن‌ها بازنگری‌های لازم صورت گرفته و در نهایت به شکل مکتوب درآمده و در اختیار خوانندگان و علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفته است.

کتاب پیش‌رو، سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های ترجمه‌شده توسط گروه «چم» است که پس از تجربه در کلاس‌های شخصی، تصمیم به چاپ و نشر آن گرفته‌ایم. این کتاب می‌تواند به شما و دریچه‌ای برای شناخت تکنیک‌های اجرایی نزد دوستداران هنر رقص و هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی در حوزه تئاتر فیزیکال باشد.

گروه «چم» امیدوار است ترجمه این اثر فقه کوچکی در راستای شناخت علمی و صحیح این هنر باشد و مقبول هنرمندان این حوزه قرار گیرد. در پایان از زحمات آقای رضا کرمی‌زاده، مدیر مجله نشریات نودا، سپاسگزاریم که برای چاپ این اثر ما را همراهی کردند.

حسن کوردری

۱۱	تقدیرنامه
۱۳	پیشگفتار به قلم مارتا هیل
	بخش یک: سرآغاز
۱۸	هنر خوزه لمون: تاریخچه ای مختصر
	بخش دو: اصول اولیه
۶۴	بک لمون
۶۷	تعاریف و تمرینات مقدماتی
	بخش سه: کلاس
۱۱۰	درباره شماره ۱، زمان عبارت و سرعت
۱۱۵	تمرینات زمینی
۱۴۱	تمرینات مرکزی
۲۶۶	حرکت در سرتاسر زمین
۲۹۳	پایان کلاس
	بخش چهار: رپرتوار
۲۹۸	از Missa Brevis
	بخش پنج: پیوست
۳۰۸	طراحی حرکت های خوزه لمون
۳۱۳	Labanotation
۳۵۴	کتاب شناسی

اگر در استودیویی، در نیویورک یا لندن یا لس آنجلس، قدم بزنید که دنیل لوئیس در آن تدریس می‌کند یا تمرین نمایشی را کارگردانی می‌کند، متوجه می‌شوید که در آنجا سکوتی توأم با جریانی زنده و مصرانه وجود دارد که بازتاب‌دهنده تعهد و مسیری روشن است. ظاهری مثبت، تازه و نو که نشانگر میراثی است که از خوزه لمون بزرگ به ارث برده است.

خوزه لمون در عکس‌ها و نشریات، به‌عنوان یکی از هنرپیشه‌های برتر و یکی از بهترین رقص‌ها در طول زمان ثبت و معرفی شده است. او اعتبار و شهرتی بین‌المللی به‌عنوان طراح رقص دارد؛ به‌طور مثال *The Moor's Pavane* یکی از آثار اوست که کمپانی «آرثر میس مدرن و باله» در سرتاسر جهان آن را اجرا کرده‌اند و همیشه به‌عنوان یکی از اسرار هنری برتر ترن موردتوجه قرار گرفته است.

با این حال خوزه لمون سخنوری چهار و شش بیان برای رقص است. او آموزگار و بدعت‌گذار روش دقیق تفکر در مورد رقص ر سبک رقص است. همچنین او قهرمان «کشف» حرکت به‌جای «اختراع یا خلق» حرکت است؛ اگرچه این ویژگی در مورد خوزه کمتر شناخته شده است. فقط معدود افراد خوش‌شانس که به او و کارهای روزانه‌اش به‌عنوان یک هنرمند نزدیک بودند، می‌توانند «سبک» لمون را از آثارهای آینده انتقال دهند. رقصنده و طراح رقص مستعدی به نام دنیل لوئیس، یکی از آن معدود افراد خوش‌شانس است. او یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند رقص‌های تکنیکی خوزه نسبت به حرکاتی را که گسترش داد ثبت کند. حرکاتی که رقصنده‌های جوان را به ابزاری مجهز می‌کند که نه تنها می‌توانند با آن‌ها دیدگاه قابل‌توجه او را،

بلکه دیدگاه شخصی خود را نیز به‌ثمر برسانند.

چطور یک هنر چندوجهی و پیچیده و مهارت‌های آن هنر و آموزش و راه‌های تدریس می‌تواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند؟ دنیل لوئیس در کتاب خود با پنج روش بر این مشکل غلبه کرده است:

تصاویر و عکس‌های مرتبطی که به حال‌وهوا و سبک موردنظر اشاره می‌کنند. تصاویر و طراحی‌هایی که زیبایی حرکت را بدون الزامات آناتومیک ثبت می‌کنند، توضیحات تحت‌اللفظی جزئیات و صحنه‌ها، Labanotation که نت‌های دقیق و معین را فراهم می‌کند (همانند نشان موسیقایی) و سرانجام «یادداشتی برای آموزگاران» که در انسانی‌کردن ماهیت تحلیلی وظایف، بسیار مهم هستند. من به‌خوبی می‌دانم که تا به حال هیچ مطالعه دقیقی درباره رشته ما انجام نشده است و کتابی که این رشته را از منظر چهارچوب‌های مرجع بررسی کرده باشد وجود ندارد. ما سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی مستقیم که خود را وقف یک اندیشه کرد و با تجارب سال‌های متمادی خود تمام این چیزها را ممکن ساخت. حوزه لمون همانند ما اذعان دارد که «این سخنان و تجربیات را از صفحه جدا کنید و آن‌ها را برقصید.»

مارتا هیل، مدیر بخش رقص مدرسه جولیارد