

[ویکردی اساسی و آموزشی با تکیه بر بداهه پردازی]

طرح درس

کتاب‌های قفسه‌ی نون | تاثیر | ۵۷ |

سرشناسه : مینتون، ساندرا سرنی، ۱۹۴۳ - م.

Minton, Sandra Cerny

عنوان و نام پدیدآور: طراحی حرکت، رویکردی اساسی و آموزشی با تمکین بر بداهه پردازی سررنه مینتون؛ ترجمه: مرجان اسدی، نیلوفر حقی؛ به اهتمام محسن گودرزی.

مشخصات نشر: تهران: نودا، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: ۳۰۴

فروست: کتاب‌های ادبیات نمایشی؛ ۵۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۶۸-۱۸-۶

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

وضاحت فهرست نویسی: فیفا

یادداشت: عنوان اصلی: Choreography : a basic approach using improvisation

موضوع: بال‌های رقص

موضوع: Choreography

شناسه افزوده: اسدی، مرجان، ۱۳۷۰، مترجم

شناسه افزوده: حقی، نیلوفر، ۱۳۹۰، مترجم

شناسه افزوده: برای گودرزی محسن، ۱۳۷۲، مترجم

رده بندی کنکرس: ۱۳۹۷ ۱۵۴ ۷۸۰۰۰۰ G

رده بندی دیوی: ۷۹۲/۸۲

شماره کتابشناسی ملی: ۱۵۰۲۷۱

طراحی حرکت

رویکردی اساسی و آموزشی با تکیه بر بهایه پردازی

نویسنده: ساندرا سرنی مینتون

ترجمه ی: مرجان اسدی، نیلوفر حق

با اهتمام: محسن گودرزی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

دبیر مجموعه: وحید لک

ویراستار: ندا حاج رضایی

مدیر تولید: جلال حسنونند

مترجم: جلد و صفحه آرایی: آتلیه نودا

چاپ: آریا لیتوگرافی: کمیل

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۶۸-۱۸-۶

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

حقوق چاپ: حق نشر نودا محفوظ است

هر گونه اقتباس و استفاده از اثر، مشروط به ذکر نام ناشر و ناشر است.

Printed in Iran

تهران: خیابان انقلاب، حد فاصل سینما دروازه دولت

و فردوسی، کوچه آذرنوش، پلاک ۲، واحد ۱۱، شماره ۱۱، نودا

کد پستی: ۱۵۸۱۹۳۳۶۱۲ | تلفن: ۸۳۳۸۶۸۰۲۱۸

فهرست

۱۳	مقدمه
۱۹	فصل اول- کشف و بداهه‌پردازی حرکت
۲۳	فصل دوم- لاقه
۳۷	کشف حرکات از طریق فرآیند اکتشاف
۴۹	کشف حرکات از طریق بداهه‌پردازی
۶۹	حل چالش‌های بداهه‌پردازی
۷۴	یافتن موسیقی مناسب
۸۳	مرور پرسش‌ها
۸۷	فصل دوم- طراحی و شکل‌دهی به حرکات
۹۲	دستکاری حرکات
۱۱۲	دسته‌بندی حرکات برای ارتباط مؤثرتر
۱۳۵	ایده‌های طراحی حرکت با الهام از فرم پست‌مدرن
۱۵۷	مرور پرسش‌ها
۱۶۱	فصل سوم- تشخیص فرم طراحی حرکت
۱۶۵	فرم طراحی حرکت و گسترش آن
۲۰۳	سبک یا استایل حرکت
۲۰۸	موضوع اصلی اجرای حرکت

نکات تکمیلی ۲۱۱

یادگیری طراحی حرکت ۲۱۸

مرور پرسش‌ها ۲۲۰

فصل چهارم- برگزاری اجرا ۲۲۳

برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی ۲۲۷

ملاحظات تکنیکی ۲۴۶

کنسرت‌های غیررسمی ۲۸۷

نتیجه‌گیری ۲۹۲

هر پرسش‌ها ۲۹۳

ضمیمهٔ ۴ منابع طراحی حرکت ۲۹۷

ضمیمهٔ B فرم‌ها و پیکلیست‌ها ۲۹۹

منابع ۳۰۳

مقدمه‌ی نویسنده بر ترجمه فارسی:

دکتر ساندرا مینتون

کارشناس ارشد هماهنگ‌کننده همه‌جانبه اجرای حرکت، دانشگاه کلرادو شمالی

این مقدمه، به‌طور ویژه، برای این ترجمه فارسی از کتابم نوشته شده است. باعث شگفتی است که متوجه شدم این کتاب - که من ابتدا برای دانشجویان خود نوشته بودم - در سراسر جهان به کشورهای انگلیسی و اسپانیایی‌زبان و در حال حاضر به ایران سفر کرده است. فرآیند طراحی حرکت به‌طور هم‌زمان هم قابل فهم و هم مربوز است. قابل فهم است، زیرا شاخص‌ها و معیارهای مشخصی وجود دارد که می‌تواند برای راهنمایی و تعریف اکتشافات طراحی حرکت و ترکیب آن مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما کشف حقیقی حرکت یا بخش خلاقه این فرآیند از فضای ناپیدای زیرین که میان ذهن و بدن وجود دارد، ناشی می‌شود. وقتی صحبت از تجربه

شخصی می‌شود، می‌توانم بگویم زمانی که درگیر خلق حرکات برای اجرا می‌شدم، حرکتی مناسب یا یک عبارت حرکتی ناگهان در طول بداهه‌پردازی ظاهر می‌شد. با این حال، صرفاً برخی از این حرکات که در طول این فرآیند ظاهر می‌شدند نسبت به سایر حرکات مناسب‌تر به نظر می‌آمدند، زیرا احساس بدنی‌ام به من می‌گفت که این حرکات با قصد و هدف من برای خلق یک اجرا یکی و همسو هستند.

به‌علاوه، نخستین قدم در فرآیند طراحی حرکت خلاقه این است که هدف‌تان را برای آن شناسایی کنید. هدف، مقصود و منظور شما را - به‌عنوان طراح حرکت - همان‌طوری تجسم می‌بخشد که می‌خواهید از آن طریق با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید. دانستن هدف‌تان تمرکز برای خلق حرکات و گزینش آن‌ها را آسان‌تر می‌آورد. همچنین، مشخص کردن هدف به تعیین شکل و فرم نهایی هر کل اجرا کمک می‌کند - منظور محتوایی است که در نهایت در سرآغاز، میانه و پایان اجرا کشف می‌شود. در مسیر طراحی حرکت، هدف هم خط سیر روشن‌تری به شما می‌دهد و هم مقصد نهایی در این سیاحت است. با این حال، نمی‌توان گفت که هدف طراحی حرکت نمی‌تواند تغییر کند. این موضوعات را با هم اشتباه نگیرید؛ این از طراحان حرکت، از جمله طراحانی که کاملاً مشهور هستند، با یک هدف در ذهن شروع به خلق حرکات می‌کنند؛ تنها برای این‌که بفهمند حرکات خلق‌شده با قصد و هدف موردنظر آن‌ها همسو نیستند. درچنین مواردی، بهترین توصیه این است که در طول فرآیند ساخت حرکات با جریان آن همراه شوید.

دانش اجرای حرکت دومین ضرورت برای موفقیت در فرآیند طراحی حرکت است، اگرچه چنین دانشی سه لایه دارد. نخست این‌که باید آگاهی کاملی از موضوعی که حرکت بر پایه آن طراحی شده است، داشته باشد؛ طوری‌که او (طراح) باید موضوع را به صورت وارونه و از درون و بیرون بشناسد. دوم این‌که شناخت بدن یک فرد و حرکات آن لازم است؛ این بدان

معناست که شناخت پتانسیل آناتومیک بدن برای اجرای انواع مختلف حرکت، و همچنین داشتن سطح بالایی از توانایی حرکتی یا تکنیک اجرای حرکات ضروری است. سطح بالای تکنیکی برای خلق حرکات کاملاً ضروری نیست، اما داشتن توانایی تکنیکی بالا طراح را قادر می‌سازد تا بتواند طیف وسیعی از حرکات را خلق کند. بنابراین، داشتن سطح پایینی از توانایی حرکتی، خلاقیت حرکتی و انتخاب میان آن‌ها را محدود می‌کند. سومین قدم برای تبدیل شدن به یک طراح موفق، داشتن دانش کامل در مورد حرفه و هنر طراحی حرکت است؛ داشتن آگاهی و دانش شناختی از این هنر طراح را قادر می‌سازد تا حرکات کشف شده در طول مراحل خلاقه را به‌گونه‌ای سازماندهی کند که با اهداف و مصاد آن هم‌خوانی داشته باشد.

بسیاری از افراد برای باورند که خلق حرکات، به‌سادگی شامل اتصال یا پیوند دادن مجموعه‌ای از مراحل از پیش ساخته شده یا حرکات کدگذاری شده به یکدیگر می‌شود. مراحل از پیش ساخته‌شده آن‌هایی هستند که به‌طور سنتی در کلاس‌های تکنیک اجرای حرکات تدریس و آموخته می‌شوند. از سوی دیگر، فرآیند حقیقی یا واقعی طراحی حرکات خلاقه عمیق‌تر است، زیرا شامل خلق حرکت‌هایی می‌شود که با هدف و نیت شما همسو است. بدین معنا که این فرآیند شامل کشف واژگان حرکتی است که به شکلی بی‌همتا به شما تعلق دارد. همچنین، این فرآیند به معنی ژرف‌یابی اعماق هدف یا الهام حرکت و همچنین تصور شما برای کشف حرکاتی است که نشان می‌دهد شما در آن قطعه دقیقاً چه چیز را می‌خواهید بگویید. به‌تفسیر دربی، استاد من آلما هاوکیتر (*Alma Hawkins*)، خلق حرکت و اجرای حرکت را مصداق حرکت از درون است، درحالی‌که به انگیزه‌ای درونی برای خلق اشدال جدید پاسخ داده می‌شود و این واکنش‌ها پاسخ منحصر به فرد شما به تجربیات زندگی را ارائه می‌دهد.

فرآیند طراحی حرکت می‌تواند گاهی چالش‌برانگیز و گاهی دلسردکننده باشد. تلاش‌های اولیه برای طراحی حرکات ممکن است با تمامی معیارهای شرح داده شده در بالا مطابقت نداشته باشد، اما بدانید هر اجرایی که از حرکات خلق می‌کنید گامی در مسیر تبدیل شدن شما به یک فرد چیره‌دست در فرآیند ساخت حرکت است. این گام شما را به توانایی خلق حرکاتی نزدیک می‌کند که دیدگاه درونی‌تان را بازتاب می‌دهند.

هاوکیترز، آما م. حرکت از درون: متدی جدید برای خلق حرکت. a cappella books، ۱۹۹۱

www.ketab.ir