

اندیشه‌های نوین تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱/۲۶

دوره ۱۲، شماره ۴

زمستان ۱۳۹۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲

رهاسازی تخیل و تجربه معنادار، رویکردنی ماسکین کرین به تربیت زیبایی شناختی

زهره متّعی^{*}، محمد حسین جباری^{**} و اشرف میرجدّری^{***}

چکیده

هدف این پژوهش بیان و تحلیل دیدگاه‌های «ماکسین گرین (۱۹۸۱-۱۹۱۷)» در سه زمینه تجربه معنادار، تخیل و تربیت زیبایی شناختی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-استنادی انجام شد و پس از مطالعه منابع در دسترس، دیدگاه‌های تأثیرگذار او، در زمینه تحول در برنامه درسی و تربیت زیبایی شناختی، جمع‌آوری و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گرین با ایده رهاسازی تخیل رویکرد جدیدی را در تربیت زیبایی شناختی مطرح می‌کند، او تأکید دارد، تخیل که اغلب در نظام تعلیم و تربیت از آن غفلت می‌شود، ابزار انتقال ادراک، تجربه زیسته و بستر خلاقیت، عاملی تأمیل برانگیز در فرایند یادگیری است. ایده او مبتنی برآزاد گذاشتن فراگیر در تخیل فرصلات های ممکن، معنادار کردن برنامه درسی بر اساس تجربیات فردی و دستیابی به فضاهای جدید است، این تجربیات در قالب، تجربه زیبایی شناختی، به آگاهی دقیق فراگیر برای دیدن پدیده‌ها به گونه‌ای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آن‌ها منجر می‌شود. گرین از رویکرد پدیدارشناسانه تجربه زیبایی شناختی طرفداری می‌کند، به دلیل آن که بر اساس قلمرو یا حیطه مشخصی از جهان تفسیر می‌شود. لذا تربیت زیبایی شناختی عملکرد خاص تربیتی است که به توانایی فراگیر برای درک، تفسیر و داوری این حیطه منجر می‌شود که آن را سواد زیبایی شناختی می‌نامد. کلید واژه‌ها: ماکسین گرین، رهاسازی تخیل، تجربه زیبایی شناختی، تربیت زیبایی شناختی، سواد زیبایی شناختی

* نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری دانشگاه فرهنگیان

** استادیار دانشگاه اصفهان

*** استاد پردیس فاطمه الزهرا اصفهان (فرهنگیان)

مقدمه

نقش فرعی تربیت زیبایی‌شناختی در نظام‌های آموزشی، از جمله در ایران، سبب ایجاد شرایطی می‌شود که در آن تعلیم و تربیت کارآمد، چالش برانگیزترین موضوع پیش روی جامعه است؛ زیرا تکیه صرف به حیطه شناختی و باریک‌بینی آموزشی، به نوعی آموزش و پرورش تک بعدی منجر می‌شود که به جای توجه و نظرارت بر همه ابعاد وجودی انسان، به برداشت محدودی از دانش‌آموزان و استعدادهای آن‌ها اکتفا کرده و عمدتاً تلاش خود را محدود و مصروف به رشد و آموزش حوزه‌های شناختی می‌کند. بدیهی است که با این رویکرد، اثربخشی و کارآیی نظام آموزشی به ویژه از منظر پرورش انسان‌های کامل و رشدیافته، شیوه و روش جدیدی را می‌طلبد که بتواند با تربیت همه‌جانبه، خلاء آرمانی جوامع آموزشی را در تربیت متوازن انسان و پرورش اشکال چندگانه سواد پرکند (نوروزی و متقدی، ۱۳۹۳: ۲۴). به همین دلیل، امروزه بخش کثیری از صاحب‌نظران، نهضتی گستره و چرخشی محسوس را در سطح نظری به سمت کارکرد تلفیقی هنر و زیبایی آغاز و آن را تحت عنوان تربیت زیبایی شناختی مطرح کرده‌اند. ماکسین گرین^۱، فیلسوف تعلیم و تربیت معاصر، از جمله این افراد است. نویسنده، هنرمند و متقدی که در مقاله‌ها و کتاب‌هایش در طی چندین دهه، با رویکرد

1. Maxine Greene

ماکسین دکترای خود را از دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۵۵ دریافت کرد و به تدریس در دانشگاه ایالتی مونت کارول و کالج بروکلین رفت. در سال ۱۹۶۵، او عضو هیأت علمی معلمان کالج، دانشگاه کلمبیا پیوست. مهم‌ترین نکات در زندگی علمی ماکسین گرین عبارت است از:

- ۱۹۳۸ - فارغ التحصیلان از کالج بارنارد
- ۱۹۴۹ - دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه نیویورک
- ۱۹۵۵ - دریافت دکترای فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه نیویورک
- ۱۹۵۰ - استاد، دانشگاه نیویورک در فلسفه و ادبیات را در بخش انگلیسی
- ۱۹۵۶ - دانشیار، دانشکده مونت کارول در ادبیات در بخش انگلیسی
- ۱۹۶۲ - دانشیار، دانشگاه بروکلی در مبانی آموزش و پرورش و فلسفه
- ۱۹۶۵ - سردبیر، معلمان کالج رکورد. و دانشیار زبان انگلیسی، پس از آن استاد فلسفه آموزش و پرورش، معلمان کالج، دانشگاه کلمبیا
- ۱۹۷۶ - فیلسوف در محل اقامت در مؤسسه مرکز لینکلن برای هنر در آموزش و پرورش
- ۱۹۸۴ - اولین مدیر زن در انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در ۳۱ سالگی
- ۱۹۸۷ - مدیر فلسفه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
- ۲۰۰۳ - تأسیس بنیاد ماکسین گرین برای تخلص اجتماعی، هنر و آموزش و پرورش
- ۲۰۱۲ - تأسیس مرکز گرین ماکسین برای آموزش زیبایی و تخیل اجتماعی
- ۲۰۱۳ - راه‌اندازی مرکز گرین ماکسین برای آموزش زیبایی و تخیل اجتماعی

اگریستانسیایسم از موضوع‌هایی همچون خود بیگانگی، رهازی تخیل، تحول و تغییر، آزادی، نوسازی و تنوع فرهنگی و تربیت زیبایی شناسی سخن می‌گوید.

در این رویکرد، تربیت زیبایی‌شناختی به عنوان یک رویکرد توانمند قلمداد می‌شود، که با تکیه بر شناخت و عاطفه به صورت هماهنگ، می‌تواند با اهداف، غایت‌ها و جهت‌گیری‌های نظام آموزشی همراه و در همه حیطه‌های یادگیری اثربخش باشد، همچنین در هنر و زیبایی ابعاد خاصی از تجربه را انتخاب، تنظیم و تفکیک کرده و در نتیجه، امکانات جدیدی را برای درک و شناخت فراهم می‌آورند (گرین، ۱۹۸۱: ۱۲۶).

گرین با تأثیف کتاب «دورنمای یادگیری» بر ضرورت ایجاد بیداری معلمان اشاره دارد که در آن بر یک نگرش کلی به جهان و توجه همه جانبی به مردم و واقعیت مبنی بر تجربه زیسته تأکید دارد که حاصل تفکر اگریستانسیالیستی گرین است. او به دنبال این موضع گیری، یک رویکرد زیبایی‌شناختی تربیتی را بسط می‌دهد، رویکردی کاملاً مجزا و منمایز از انواع آموزش زیبایی‌شناختی که در دهه ۱۹۷۰ در مباحثاتی مربوط به آموزش هنر مطرح بود (پالمر، ۱۳۹۱: ۲۱۲). در این سال‌ها هنر به عنوان یک موضوع مستقل مطرح بود و رویکرد تلفیقی به هنر که بر اساس آن هنر یکی از کانال‌های شناخت و ادراک انسان از جهان و پدیده‌های هستی مطرح نبود، تا از آن در طراحی برنامه درسی سایر دروس استفاده کنند. به رغم فضای حاکم در علاقه «گرین» به هنر، به طور خاص قابلیت انواع هنر در انتقال معنا و تأثیرات انسانی مطرح است و این جدای از مسائل حسی، صوری و تکنیکی است که هنر با آن مورد خطاب قرار می‌گیرد؛ لذا در کتاب «گیتار آبی^۱» گرین «به دنبال دفاع از کاربرد آموزشی و تربیتی هنر برای مقابله با آن ماهیت خشک و رسمی است که ماهیت آموزش و پرورش جامعه معاصر را مشخص و توصیف می‌کند» (آنی. پاتاز^۲: ۵۰۰؛ آنی. پاتاز^۳: ۳۳).

فضای که رویکرد تک بعدی آموزش را پوشش می‌دهد.

در کتاب آخر گرین، «رهازی تخیل» - مجموعه مقالاتی در باب تعلیم و تربیت، انواع هنر و تغییر اجتماعی^۴ - که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد؛ بر روی تخیل به عنوان بنیاد اصلاحات تربیتی و اجتماعی اساسی تأکید شده است، تخیل در اینجا در واقع همان ظرفیت دیدن اشیاء

1.Blue Guitar

2. Pautz

3. Relearning the Imagination: Essays on Education, the Arts and Social Change

به نحوی است که می‌توانند باشند و در نظرگرفتن جایگزین برای آن است. او در این دیدگاه کلاس‌های درس و اجتماعات را در نظر می‌گیرد که برای دیدگاه‌های متنوع، کثرت‌گرایی دموکرات، روایت‌های زندگی و تحول مدام اجتماعی ارزش قائل هستند، زیرا این کلاس‌ها اجازه می‌دهند ذهن‌ها به خارج از قالب‌های تعریف شده حرکت داشته باشند.

این امکان از دیدگاه گرین، از طریق تجارب ادبی، هنری و پدیده‌شناسی فراهم می‌شود که موجب رهایی‌سازی تخیل می‌شود (سلتری و دیس^۱: ۲۰۰۵: ۴۶). به همین دلیل، تخیل و تجربه زیبایی‌شناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت را بررسی کرده است. در این بحث «گرین» با الهام از مطالعات حوزه زیبایی‌شناسی که اشخاصی چون «جان دیویی»^۲، «مایکل دافرن»^۳، «آرتور دانتو»^۴، «ولف گانگ آیزر»^۵، ساختار اثر هنری در ضمیر خودآگاه فرد را به عنوان استعاره‌ای برای فرآیند یادگیری معرفی می‌کند (پالمر^۶: ۱۳۹۱: ۲۱۳). او با تأسیس مؤسسه ماکسین گرین، با هدف توسعه تخیل اجتماعی و هنر در تعلیم و تربیت و گسترش جست وجو تخیل در خلق آثار هنری، دیدگاه جدیدی را برای مدارس عمومی ایجاد (پینار^۷: ۲۰۰۵: ۱۵)؛ و در واقع کاربست عملی افکار خود را ارائه کرد.

لذا با توجه به اندیشه‌های کاربردی گرین در بحث رهاسازی تخیل، هنر و استفاده از آن در فرایند یاددهی و یادگیری از یک سو، و از سوی دیگر نظر به نیاز نظام تعلیم و تربیت، به تربیت زیبایی‌شناسی در نیل به غایات و حیطه‌های مختلف آموزشی، که مورد توجه جدی در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی به عنوان اسناد فرادستی در نظام آموزشی ایران است، توجه به اندیشه‌های تأثیرگذار معاصر به نظر یک ضرورت است. لذا با این رویکرد، این پژوهش به دنبال تبیین و استنتاج پاسخ به این مسأله است که دیدگاه‌های ماکسین گرین در رابطه با «ایده رهاسازی تخیل و پژوهش تجربه‌های هنری» کدام است و کاربرد تربیتی این دو چگونه به تبیین تربیت زیبایی‌شناسی کمک می‌کند؟

-
1. Slattery Patric and David m.dees
 2. John Dewey
 3. Mikel Dufrenne
 4. Arthur Danto
 5. Woefgang Isen
 6. palmer
 7. Pinnar

روش

این پژوهش با روش توصیفی- اسنادی، که در حیطه پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد، انجام شد و جامعه مورد مطالعه اسناد و محتواهای در دسترس بود که دیدگاه‌های ماکسین گرین در سه مؤلفه اصلی هنر، رهاسازی تخیل و تربیت زیبایی‌شناسی است. لذا در مرحله نخست این اسناد بررسی و پس از فیش‌برداری مبانی و تحلیل آن بیان شده است. مهم‌ترین منابع در دست بررسی به شرح زیر بود:

-
- Greene,Maxine. (1995). Releasing the imagination
 Greene,Maxine. (1998). Introduction: Teaching for social justice
 Greene,Maxine. (1991) 'Blue guitars and the search for curriculum,
 Greene,Maxine (1971) "Art,Technique, and the indifferent Gods"
 Greene , Maxine (1981) "Aesthetic Literacy in General education
 Greene , Maxine (1994). Carpe diem: The arts and school restructuring

وقتی در مطالعه کیفی به معیار پایایی توجه می‌شود، این امر متضاًر با پاسخ این سؤال است که آیا محقق در درک و استنتاج آنچه می‌بیند یا می‌فهمد دچار خطای سه‌گانه نشده است؟ این خطاهای سه‌گانه می‌تواند به یکی از این سه صورت اتفاق بینند؛ درک رابطه‌ای که نیست یا رد رابطه‌ای که هست و یا طرح سوالات غلط، که هریک می‌تواند باعث از بین رفتن جایگاه روایی تحقیق شود(کرک و میلر، ۱۹۸۶) لذا در بحث روایی باید محقق میزان دقت و اعتبار پژوهش را افزایش دهد.

از آن جا که این پژوهش، رویکرد کیفی با هدف تبیین است، از طریق سه سویه‌سازی و چک کردن به وسیله مشارکت‌کنندگان و گردآوری اطلاعات جامع از موقعیت مورد مشاهده، روایی تحقیق بررسی شده است.لذا ابتدا داده‌ها و شواهد درباره گزینه‌های خاص پژوهش جمع‌آوری و در یک ساختار فهم‌پذیر منظم شده است وسیس با تکرار چرخه تعامل بین داده‌ها و تحلیل روایی و افزایش دقت پژوهش افزوده شده است(نصر و همکاران، ۱۳۸۹)

چارچوب نظری به شرح زیر بود:

تخیل و رهایی‌سازی آن: تخييل به مثابه شکل خاصی از تفکر خلاقانه، از عوامل مهم در فرایندهای معرفتی و تخييل خلاقانه از انواع مهم شهود تعقلی است(میرزاینس، ۱۳۸۶:۳۲). واژه تخييل کاربردهای بسیاری دارد؛ در کاربرد توصیفی، تخييل به جریان شکل گرفتن تصورات

اشاره دارد(الیاس، ۱۳۸۲: ۱۳۳) و نیرویی است که همه عرصه‌های زندگی انسان را، از لذت‌های کودکانه، تا آموزش و اخلاق و حتی ابداعات علمی، تحت نفوذ خود قرار می‌دهد. کاربرد دیگر واژه تخیل که ارتباط نزدیک‌تری با تربیت زیبایی‌شناسنامه دارد، تفکر خلاقانه و زانجام دادن بعضی امور براساس ارتباطی است که قبلاً مشهود نبوده است. این مفهوم، خلاقیت را شامل می‌شود و مستلزم میزان خاصی از نوآوری است.

در اندیشهٔ ماکسین گرین، تخیل وسیله‌ای است که از طریق آن یک جهان منسجم به دست می‌آید؛ او معتقد است درحالی که ادراک، کاری است که هر کس شخصاً انجام می‌دهد، اما تخیل می‌تواند آن چه را که ادراک شده، منتقل و از حالت شخصی خارج کند. در این حالت، یعنی به اشتراک گذاشتن برداشت‌های شخصی و ایجاد چشم‌اندازهای گسترده‌تر، تخیل اجتماعی شکل می‌گیرد. با این تعریف ماکسین به نقش تخیل در تقویت ارتباط تأکید و آن را به عنوان اتفاقی با زوایای شیشه‌ای تعریف می‌کند که به افتخار تفکرات آن چنانکه هستند، قدرت می‌بخشد (پاینار، ۲۰۰۵: ۲۲۳) لذا تخیل می‌تواند، منبعی برای تصور «بودن‌های امکانی» و تصور جهان «آنگونه که هست» و «آنگونه که نیست» باشد و به عنوان یک ابزار برای رسیدن به مقاصد یا اهداف بعدی یادگیری استفاده شود.

همچنین تخیل مسئول بافت بسیاری از تجربه‌ها و مهم‌ترین ابزار تشکیل درک درست از آن چه به عنوان «واقعیت» نامیده می‌شود، به شمار می‌رود (گرین، ۱۹۹۵: ۱۱۵)؛ لذا چیزی است که سبب امکان همدلی شده و به مردم اجازه می‌دهد که از طریق تجربه، جهان را ادراک و احساس کنند. این کاربرد تخیل دلالت دارد بر اینکه افراد می‌توانند تجربیاتی داشته باشند و در خیال خود تصاویری را مجسم کنند. در این میان تجربه‌های هنری، به ویژه مواردی مانند شعر یا موسیقی، بهترین بستر و فرایند است تا انسان به جهان دیگری وارد شود و مطلوب‌ترین ماجرا و روش برای دستیابی به تصاویری است که خود به خود پدید نمی‌آیند. لذا تخیل از طریق تجربیات به انسان کمک می‌کند تا در خیال خود، اموری را فراتر از آن چه هست مشاهده کند (پاینار، ۲۰۰۵: ۲۲۳).

کاربرد دیگر تخیل علاوه بر تصوّر کردن، فعالیت‌هایی مانند گمان کردن، مسلم انگاشتن، یا فرض کردن است؛ تخیل در این کاربرد با فرضیه‌سازی در ارتباط است. گرین معتقد است از این جهت تخیل در فرایند یادگیری می‌تواند سبب افزایش تعداد سؤالاتی شود که فرد با آن

مواجهه است، با افزایش تخیل و بالا رفتن تعداد سؤال، که بسیاری از آن‌ها برای همیشه حل نشده باقی خواهد ماند، تلاش و جستجوی بیشتر خواهد شد. لذا برای او، تعامل با مواردی مانند ادبیات تخیلی و هنر، عامل تغذیه و تقویت سایر موارد است (گرین، ۱۹۹۱: ۱۰۹).

گرین اذعان دارد که: «...شوك‌های ناشی از آگاهی حاصل از برخورد با تجربیات خلاق به ویژه تجربه هنری باعث افزایش علاقه افراد به جستجو و به سؤالات بیشتر منجر می‌شود و به انسان برای ایجاد فضاهایی کمک می‌کند که در آن می‌توان چشم‌اندازها و راه‌های دیگر را تحقیق بخشد (گرین، ۱۹۹۵، ۱۱۲: ۱۱۲)». او با ایده سؤال و تلاش بی‌وقفه، رهاسازی تخیل را به عنوان انرژی زندگی معرفی و آن را عامل جستجو برای آگاهی یافتن از آن چه هنوز فرد ندارد و آن چه ممکن است داشته باشد، قلمداد می‌کند (گرین، ۱۹۹۱: ۱۱۰). بنابراین، یکی از اصول مهم تفکر گرین در توجه به تخیل در تعلیم و تربیت، از این جهت است که تخیل این قابلیت را دارد تا بستری مناسب فراهم آورد که جوانان قادر باشند با زوایای جدید در زندگی خود روبرو و دریچه‌های نو را بر روی خود بگشایند، ماکسین می‌نویسد که این «فضاهای برای برقراری ارتباط در سراسر مرزها و تبدیل شدن به روابط میان ذهنی مختلف الزامی به شمار می‌رود.... و حرکت به سمت این فضاهای نیاز به یک تمایل برای مقاومت در برابر نیروهایی دارد که مردم را به فشار و تسليیم هدایت می‌کند (گرین، ۱۹۹۵، ۱۱۲: ۱۱۲)». در همین زمینه، گرین از آموزش ادبیات تخیلی حمایت می‌کند و معتقد است، این نوع ادبیات انسان را قادر می‌کند تا با زیر پا گذاشتن اندیشه‌های قالبی، پیش پا افتاده و قراردادی، افق‌ها و احساسات درونی را کشف کند. لذا باید هدف از آموزش آن، تجهیز فراغیران به قضاوت‌های ارزشی روشن‌بینانه و قادر ساختن آن‌ها به یادگیری بهتر درباره خود و موقعیت انسان به طورکلی بوده و برای آن‌ها دانشی متعالی درباره جهان فراهم آورد (الیاس، ۱۳۸۲: ۱۳۷-۱۳۳). آگاهی از اهمیت انسان بودن و مسئولیت داشتن، برای کسانی که تلاش می‌کنند به تجربیات خود شکل دهند و به دنبال معنا باشند، برانگیزانده است.

گرین در این رابطه، شاید برای پاسخ به منتقلدان یا روشنگری بیشتر، تأکید دارد که از آموختن ادبیات تخیلی و برخوردهای آگاهانه با آن، نمی‌توان انتظار دستیابی به گنجینه دانش داشت و این که خواننده در آموختن ادبیاتی که به عنوان هنر درک و اطلاق می‌شود، خردمندتر شود، اما این برخوردها قطعاً افراد را قادر می‌کند تا عادات ذهنی و عاطفی مرسوم را درهم

بریزد. این عادات تحقیق را سرکوب و مانع رشد می‌شود. همچنین با آزادسازی تخیل می‌توانند، خوداندیشی را برانگیخته و خودابتکاری را به وجود آورند (گرین، ۱۹۷۱: ۲۱۱). البته گرین این موارد را درباره یادگیری از طریق سایر هنرها نیز صادق می‌داند، زیرا برای او هنر منبع تخیل است.

تخیل در هنرهای تجسمی و نمایشی می‌تواند تجربه و دیدگاه احساسی را در تمام ابعاد زندگی فراگیر فراهم کند و باعث تغییر نحوه زندگی فرد و ارتباط او با زندگی دیگران شده و امکان زندگی اخلاقی را ایجاد کند (الیاس، ۱۳۷۱: ۱۳۸۲)؛ گرچه او تأکید دارد که عموماً در مؤسسات تربیتی از هنرها غفلت شده است و جای هنر و رهایی تخیل، به استثنای ادبیات در اغلب حوزه‌های خلاق خالی است و تعداد نسبتاً اندکی از دانش‌آموزان به آن‌ها توجه می‌کنند. او برخلاف این جریان رایج، در کتاب «رهاسازی تخیل» استفاده از ادبیات تخیلی و سایر آثار هنری را در آموزش توصیه می‌کند و این کار را ابزاری برمی‌شمرد که با آن تخیل شاگردان تحریک شده و آن‌ها کمک می‌کند تا به شیوه‌های دیگری نیز بیندیشند. این تخیل است که به آن‌ها کمک می‌کند تا با طیف مختلف افکار در قالب شخصیت‌های داستان یا نمایشنامه مواجه شده و با درک یک کار هنری موقعیت‌های جدید را جستجو کنند و آن‌ها را به کار گیرند.

او برای توسعه این الگو در مؤسسه خود تلاش کرد تا نظریات خود را با کوشش‌های دیگر معلمان ارتباط داده و آن‌ها را به عنوان مریبی تشویق کند تا در مدرسه دانش‌آموزان را تشویق کنند تا توانایی‌های تخیل خود را به هنر و دیگر حوزه‌های موضوعی بسط بدهنند. به این طریق او بر روی هزاران مریبی به دلیل اهمیت و توجه به نیروی حیاتی هنرها و در واقع تخیل برای معلمان و دانش‌آموزان تأثیر گذاشته است (پاینار^۱: ۲۰۰۵: ۱۵). گرین در آثار خود اغلب بر رویکرد کیفی فهم برنامه درسی و ارزشیابی مدارس با جهت‌گیری فهم زیبایی‌شناسانه تأکید دارد.

تجربه‌های معنادار: گرین دامنه کامل توانایی انسان را در چهار بخش شناختی، عاطفی، مفهومی و تجسمی تقسیم کرده و معتقد است تأثیر تجربیات فردی انسان در این چهار گروه است (گرین، ۱۹۷۱: ۱۲۶). فراگیر هر قدر بتواند شکل‌های بیشتری با بدن خود و با زبان و صدا

ایجاد کنید و هر قدر بیشتر مجسم کند و تخیل کند، آگاهی بیشتری کسب می‌کند، زیرا حیطه‌های بیشتری را پوشش و یادگیری را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین تجربیاتی از این نوع نه تنها باعث تقویت حس عاملیت و مسئولیت‌پذیری در زمان رسیدن به یادگیری می‌شود، بلکه سبب غلبه بر انفعال و غفلت است. غفلت از تخیل مانع است که بسیاری از افراد از متفاوت شدن و فراتر رفتن بازمی‌دارد (پاینار، ۲۰۰۵: ۱۶۳) او در بین این تجربیات در اولویت، تجربیات هنری را بررسی می‌کند و از توان تفسیر پدیدارشناسانه این نوع از تجربه، از جهان و از زاویه زیبایی‌شناسی صحبت می‌کند. لذا گرین تجربه زیبایی‌شناختی را، قلمرو یا حیطه مشخصی می‌داند که جهان در آن تفسیر می‌شود.

او تأکید دارد که «در آثار هنری ابعاد خاصی از تجربه انتخاب، تنظیم و تفکیک شده و در نتیجه، امکانات جدیدی را برای درک و شناخت مسائل فراهم می‌آورد (گرین، ۱۹۷۱: ۱۲۶).» لذا با درک هنری و زیبایی‌شناسی و مشارکت شخص با هنرمندان و آثار آن‌ها، سبب توانمند شدن فرد در درک معنا و گسترش دیدگاه‌های خلاقانه می‌شود. اگرچه او اصرار دارد که، دیدگاه‌های تقليیدی و اظهاری نیز در درک زیبایی‌شناسی ضروری هستند.

تجربه زیبایی‌شناختی، تجربه طراحی شده است که با رهاسازی تخیل به آگاهی دقیق فرد برای دیدن اشیاء به گونه‌ای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آن‌ها منجر می‌شود و به طوری که فرد بتواند با توجه به یک کار هنری، احساسات و پیام نهفته در آن را درک کرد. مفهوم کلیدی در این مورد، توجه و درک کیفی است. در اینجا جنبه درک هنری آثار باید به عنوان یک کل و به منزله موضوعات متمایز تجربه هنری در نظر گرفته شوند (الیاس، ۱۳۸۵: ۱۳۵) گرین این تجربه‌های لذت‌بخش را، موقعیت‌هایی می‌داند که می‌تواند بر آزاد شدن از عادت و قالب عمل است، زیرا هنر باعث مطرح شدن احتمالات جدیدی از طریق دیدگاه عملکرد اظهاری می‌شود (پاینار، ۲۰۰۵: ۱۶۴) و این دقیقاً چیزی است که تعلیم و تربیت به آن نیاز دارد و تربیت زیبایی‌شناختی را شکل می‌دهد.

سواد هنری و تربیت زیبایی‌شناسی: امروزه با طرح بحث هوش‌های چندگانه گاردنر و انواع سواد، تربیت تنها شامل آموزش مفاهیم بنیادی، خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه باید موارد دیگری را چون کسب مهارت برای استفاده از انواع رسانه و راه‌های انتقال معنا، قابلیت

رمزگشایی و رمزگردانی از مفهوم را به آن افزود. سواد زیبایی‌شناسی به مثابه همین مهارت است (محمدی، ۱۳۸۳: ۱۶)، این نوع از سواد به میزان و درجه آشنایی یادگیرنده با مفاهیم و مسائل هنری و زیبایی‌شناسی اشاره دارد که در یک جامعه مهم و برجسته تلقی می‌شود و حفظ و توسعه میراث فرهنگی، بنیه ملی و توجه به فرهنگ ماندگار جهانی در آن حائز اهمیت است. لذا با توجه به کارکرد سواد زیبایی‌شناسی در عرصه‌های گوناگون زندگی، باید به آن توجه کافی کرد و آن چه که مدت‌ها در آموزش عمومی به صورت آمیخته با سواد فرهنگی به آن توجه می‌شد، باید به طور مستقل و عمومی مطرح کرد (گرین، ۱۹۸۱: ۲۶). اما رشد این مهارت عملکرد خاص تربیتی و آموزشی را می‌طلبد که به آن تربیت زیبایی‌شناختی گفته می‌شود. گرین، بین تربیت زیبایی‌شناختی و درک هنری با هنرمند بودن تفاوتی قائل می‌شود. او درک هنری را مشتمل بر تلاش‌های گوناگون مربی، برای آشناکردن دانش‌آموزان با ساختارهای اشکال خاص هنری در دروس زبان، تاریخ و مطالعه می‌داند که از آغاز تا نقد هنری، مراحل مختلفی را طی می‌کند (گرین، ۱۹۸۱: ۱۲۰). این کار بسیار متفاوت است با رویکرد تلفیقی تجربه زیبایی‌شناسی که گرین به آن می‌اندیشد. سواد هنری و زیبایی‌شناختی مورد نظر او زمانی حاصل می‌شود که معنایی در قالب هر یک از تجلیات هنری، نظری آثار بصری، موسیقایی، نمایشی یا ادبی گنجانده شود و نیاز دانش‌آموزان به شناخت، فهم، تفسیر تجلیات و فهم تاریخی و میهنی این معنا را از هنر استخراج و آن را کشف و رمزگشایی کند. این سرفصل رویکرد تربیتی به هنر یا همان تربیت زیبایی‌شناختی است. گرین اذعان دارد که تربیت زیبایی‌شناختی «توانا ساختن کودکان و نوجوانان به بیان ادراکات، احساسات و ایده‌های خود از راه شکل‌دهی تأملی و تعمدی رسانه است، رسانه‌ای مانند هنر، نظری نقاشی، سفال، نگارش، موسیقی و حرکات بدنی است، این نوع از تربیت در کنار پرورش ادراک و حساسیت هنر، به پرورش برخی ویژگی‌های شخصیتی معینی نظری خلاقیت، تخیل، اعتماد به نفس، پشتکار و روح نقاد فraigیر نیز کمک می‌کند (گرین، ۱۹۷۴: ۹۵)»، لذا همه دانش‌آموزان برای داشتن تجربه‌های معنادار و اینکه بتوانند تجارب انسانی را به زبان هنری تبدیل کنند به سواد زیبایی‌شناختی احتیاج دارند.

بسیاری از نویسندهای عصر حاضر عقیده دارند که تربیت زیبایی‌شناختی مستلزم پرورش تخیل است. برداشت خاص گرین از تعلیم و تربیت در زمینه توجه و ادراک که آن را وظیفه عمده تربیت زیبایی‌شناختی می‌داند، حاکی از این نوع از توجه است (الیاس، ۱۳۸۵: ۱۲۹). لذا

او تأکید دارد که هیچ کس نباید درباره تربیت زیبایی‌شناختی بر حسب شایستگی‌های مطلق هنری در معلمان یا دانش‌آموزان بیندیشد، بلکه این نوع تربیت مبنی بر آزاد گذاشتن دانش‌آموزان برای دقت، خلاقیت و به عمق آثار هنری پی بردن است؛ لذا مریبان باید گستره وسیعی از این تجربیات را برای درک و توجه کردن فراهم کنند. همچنین باید به دانش‌آموزان فرصت داد تا مفهوم چیزی را که می‌خوانند برای دیگران اظهار کنند، آنها باید تشویق شوند تا جایگاه خود را در درک انتقادی اندیشه‌ها یاد بگیرند، این تجربیات به مرور باید گسترش یابد و باید تنها به آثار هنری محدود شود و باید شامل همه تجارب فرد شود. هدف نهایی آن است که فراغییر خود و جهان را درک کند و از طرفی مربی بتواند او را در مسیر مورد نظر خودش بیندازد و در عین حال به کار و انتخاب خودش وا دارد، و با امکانات مواجه کند (گرین، ۱۹۷۴: ۸۴).

گرین امتیاز این نوع از عملکرد تربیتی را در این می‌داند که تسهیل کننده مسیر فراغیران است «او می‌نویسد که ما نیاز به شناخت دشواری حرکت جوانان و ایجاد پروژه‌های خودشان یا پیدا کردن صدای خودشان داریم» (گرین، ۱۹۹۵: ۲۷). وقتی دانش‌آموزان می‌توانند زبان هنر را با حرکت هنرمند درک کنند، که وارد سیستم نمادین او شده، که تا هم اهمیت واسطه انتقال معنی را دریافت و هم نوع خاصی از دانش را کسب کنند که در شکل‌های هنری شکل می‌گیرند. لذا آموزش زیبایی‌شناسی باید تلاش‌های آگاهانه برای افزایش رویارویی آگاهانه در کارهای هنری باشد (گرین، ۱۳۷: ۲۰۰۷). گرین در فصل اول کتاب «گیتار آبی» از تربیت زیبایی‌شناختی به عنوان «یک طراحی عمده برای پرورش قدردانی، تفکر عمیق، درک فرهنگی تعریف می‌کند، که در آن تعاملات مشارکتی فراغییر با هنر او را قادر می‌کند تا متوجه پیامی شود که در طراحی هنر مورد توجه هنرمند بود و در واقع این عملکرد، استفاده از آثار هنری به عنوان ابزاری برای درک زندگی و امور مختلف معنادار است» او این رویکرد تربیتی را مقدمه ظهور راه‌های جدید از دیدن، شنیدن، احساس، حرکت وغیره می‌داند. گرین یادآوری می‌کند که تربیت زیبایی‌شناسی و پایبندی به آن در آموزش، یک احساس یا یک موضوع و تعهد حاشیه‌ای نیست (پایینار، ۲۰۰۵: ۷۵) همان‌طور که در بیان دیدگاه گرین در رابطه با تفاوت بین آموزش هنر و تربیت زیبایی شناختی گفته شد، هدف اصلی او تعریف آموزش هنری و زیبایی‌شناسی است که در آن یادگیری مبنی بر هنر بوده یا از طریق هنر کسب می‌شود.

لذا این تربیت، آموزش موسیقی، نقاشی و هنرهای گرافیکی و غیره را دربر نمی‌گیرد، بلکه در آن تلاش‌های آگاهانه‌ای برای پرورش قدرت رویارویی هوشیارانه با هنر برنامه‌ریزی می‌شود؛ نکته دراین رویارویی توانمندسازی فراگیران برای مشارکت در هنر به عنوان ایجادکننده، تجربه نو و رهاسازی تخیل است و همچنین درک این نکته که جهان چطور به روش‌های مختلف و جدید نوسان می‌یابد. البته، این دیدگاه، اهداف و پیامدهای متفاوتی دارد اما قطعاً شامل تحریک تخیلات و حساسیت نسبت به حالت‌های مختلف دیدن و حس سازی و استفاده از موقعیت‌های زندگی است (گرین، ۱۹۹۵: ۱۳۸). او خاطرنشان می‌کند که تعداد کمی از نظام‌های آموزشی به این نگرش توجه می‌کنند و اندک مریبیانی هستند به تخیل و ادراک از طریق هنر و عملکرد خاص تربیتی مبتنی بر هنر توجه دارند. اما برخلاف این گروه اندک، اغلب مردم از جوانان انتظار دارند درک زیبایی‌شناسختی اساسی داشته باشند (گرین، ۱۹۸۱) و از این جهت انتقاد از جامعه آموزشی در عدم پرورش سعادت‌آفرینی‌شناسی و عدم کفایت در توانمندسازی فراگیران به حفظ میراث فرهنگی را مجاز می‌داند.

گرین ضمن تأکید بر لزوم رنسانس در برنامه درسی به عنوان یک تجدید حیات اصلاحات آموزشی به سمت روندهای جدید، نقش تحول برنامه درسی را در فرهنگ و هنر مطرح می‌کند. از نظر او، برنامه درسی گرچه در ابتداء حالتی عمومی دارد، ولی باید برای هر دانش‌آموز با تجربه زیسته همراه و جنبه شخصی به خود بگیرد؛ زیرا فراگیر فردی دارای توانمندی‌های عقلانی و قدرت آگاهی است و هدف برنامه درسی آن است که جریان آگاهی و هوشیاری هدفمند، غنی و تربیتی شود. از نظر گرین، مراحل هوشیاری به ترتیب شامل رهاسازی تخیل و افشاگری، بازسازی و تولید است. او معتقد است که دانش‌آموز برای این هوشیاری باید شیوه ادراک خود را تعلیق کرده و از آنچه که قبلاً بوده فراتر رود، لذا این هوشیاری تنها زمانی امکان‌پذیر است که او، خودش در برنامه آموزشی درگیر شده و برنامه درسی را به زندگی خود معطوف کند (گرین، ۲۰۰۷: ۸) و برای ایجاد این بستر باید در برنامه درسی نیز تحولاتی ایجاد شود.

در حقیقت برنامه درسی از نظر گرین معنایی است که فراگیر می‌سازد، برای رسیدن به این هدف، او نیاز به یک موضوع و مضمون دارد؛ با این رویکرد باید هنر رسانه اصلی برای برنامه آموزشی است و لذتی از آزادی تخیل را در افراد ایجاد می‌کند تا برای حرکت به سمت معنا و

مفهوم و رمزگشایی آن ترغیب کند؛ این فرصتی است که فرآگیر از طریق رویارویی با کارهای هنری در آن سهیم شده و واکنش احساسی را تجربه کند (گرین، ۲۰۰۷: ۲۷-۹). او با این رویکرد علاوه برآنکه توجه همه را به تربیت زیبایی‌شناختی و قابلیت آن در ایجاد توانایی درک معنی آثار هنری جلب می‌کند، به تأثیر رهاسازی تخیل و تعاملات اجتماعی مبتنی بر آن، پرورش تفکر انتقادی و روح نقاد تأکید دارد.

بحث و نتیجه‌گیری

ماکسین گرین، فیلسوف سرآمد معاصر تعلیم و تربیت و مهم‌ترین شخصیت معاصر است که درباره تعلیم و تربیت با یک نگاه جدید به تألیف، تدریس و ارائه الگو و عملیاتی کردن را بررسی کرده است.

مطالعات حاکی از آن است که بر اساس آن چه بیان شد در پاسخ به بخش اول سؤال پژوهش، روشن است که محور فعالیت‌های گرین بر توسعه رویکرد تربیتی مبتنی بر هنر یا از طریق هنر قرار دارد که در اصطلاح آن را تربیت زیبایی‌شناختی می‌نامند. فهم تعریف او مستلزم تبیین دو محور مهم دیگر اندیشه او است. این دو محور جایگاه هنر و کارکردهای رهاسازی تخیل در تربیت است. دغدغه او ایجاد بستری در تربیت است که بر همراهی با جوانان در آزادسازی تخیل و ایجاد فضای باز برای تفکر قرار دارد، زیرا او به اهمیت خلاقیت و آگاهی نقادانه و هوشیارسازی برای فرآگیر ایمان دارد. براین اساس گرین معتقد است برای آنکه جوانان از موقعیت‌های خودآگاه و قادر به درک و تشخیص مسائل خودشان شوند، باید احساس کنند در موقعیتی قرار دارند که همیشه امکان دسترسی به فضایی باز و فراتر از آن فراهم است و امکان آن را دارند که از فرصت‌های جدید استفاده کند؛ این فرصت‌ها در قالب رهاسازی تخیل به سمت فرصت‌های که می‌تواند باشد، حاصل می‌شود و این در مقابل توجه افراطی به وجوده منطقی شناخت است و تلاش برای پیوند شناخت و عاطفه، در ظرف تخیل و رهاسازی آن است.

برای حرکت از تخیل بدون معنی به یک تخیل جهت دارد و عمل محور او توجه به تجربه زیسته افراد دارد و در رأس آن به تجربه‌های زیبایی‌شناختی توجه دارد. با این رویکرد، تجربه زیبایی‌شناختی، تجربه طراحی شده است که با رهاسازی تخیل به آگاهی دقیق فرد برای دیدن

اشیاء به گونه‌ای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آن‌ها منجر می‌شود و به طوری که فرد بتواند با توجه به یک کار هنری، احساسات و پیام نهفته در آن را درک کند. لذا آثار هنری راه ارتباط میان سازندگان و مخاطبان است. تجربه زیبایی شناختی، به آگاهی دقیق ادراک‌کننده برای دیدن اشیاء به گونه‌ای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آن‌ها کمک می‌کند، لذا برای گرین لذت بردن از تجربه زیبایی‌شناسی فی‌نفسه یک هدف است، اما درک ساده این نکته که آثار هنری از ارزش ذاتی برخوردارند، کافی نیست. ارزش این تجربه در پرورش و غنی ساختن تصورات برای بازشناسی، بازیابی مفاهیم و برقراری ارتباط با معانی نهفته در آن است. همچنین از این جهت تأمل‌برانگیز است که فراهم کردن دید انتقادی در جوانان نسبت به مسائل مختلف به خوبی‌شتن‌یابی و خود آگاهی انتقادی جوانان کمک می‌کند. در این صورت فرد می‌تواند هم تجارب زیسته خود را به زبان هنری تبدیل کند و هم قادر است مترجم زبان و معنی تجربه زیبایشناهane باشد. این مهارت و نوعی سواد است که انسان را به جای آن که صرفاً انسان پذیرنده باشد به انسانی پاسخگو با قوه تمیز تبدیل می‌کند. لذا چیزی نیست که در آموزش هنری موجود در نظام آموزشی حاصل شود که در آن هنر به صورت حاشیه‌ای در نظام آموزشی مطرح است یا موضوعی مستقل قلمداد می‌شود. این نتیجه حاصل عملکرد مستقل طراحی شده در قالب تربیت زیبایی‌شناختی است.

در رابطه با بخش دوم سؤال ضمن اذعان بر دغدغه گرین در غفلت تعلیم و تربیت، از تخیل و تربیت زیبایی‌شناختی به خصوص در سطوح عالی، به تأکید او به وظيفة نظام آموزشی در ایجاد توانایی در تصمیم‌گیری بدون قواعد از پیش تعیین شده، رشد و پرورش تخیل، قابلیت دیدن جهان فراتر از آنچه هست، اشاره می‌شود. بنابراین، او در تربیت زیبایی‌شناختی، به دنبال تحریک هوشیاری فرآگیران و کمک به شناسایی مضمون‌های مربوطه از طریق وادار کردن او به فراتر رفتن از زندگی روزمره است و در آن به برنامه درسی توجه دارد که براساس تجربیات فردی آن‌ها شکل می‌گیرد. گرین قصد دارد که با تأکید بر زیبایشناختی، رویکرد تلفیقی به هنر را در آموزش توسعه دهد؛ زیرا این رویکرد، رویکردی توانمند است که شناخت را از حالت مکانیکی به حیطه‌های مختلف تسری داده و جنبه‌های عاطفی را در بر می‌گیرد و در واقع اندیشه و احساس را به هم پیوند بزند. موقعیت‌های فراشناختی را برای فرد ایجاد و محیط یادگیری را اکتشافی کند. همچنین در کنار آن، پرورش هویت فرهنگی و اخلاقی را نیز امکان‌پذیر کند.

منابع

- پالمر، جوی. آ. (۱۳۹۱). پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی، ترجمه جمعی از مترجمان، تهران: سمت
- نالچاجیان، آبرت (۱۳۸۶). فرایند خلاقیت علمی، ترجمه میرزا نس، نیکید، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
- الیاس جان (۱۳۸۵). فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه عبدالراضه ضرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
- نیکنیان، شقایق. نوروزی، علی و نصر اصفهانی، احمد رضا (۱۳۸۹). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۴۱-۶۲: ۱۶۰
- Anne E. Pautz. (2007). "Views Across the Expanse. Maxine Greene's landscape of learning" in *pinnar*, cit, p33
- Slattery, Patric & David m. dees (2007). Releasing the imagination and the 1990's" in *pinnar* op.cit, p17
- Greene, Maxine. (1995). *Releasing the imagination: Essay on education, the arts, and social change*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Greene, Maxine. (1998). *Introduction: Teaching for social justice*. In W. Ayers, J. A. Hunt, & T. Quinn (Eds.) *Teaching for social justice* (pp. xxvii-xvi). New York: The New Press.
- Greene, Maxine. (1991). *Blue guitars and the search for curriculum*, W.H. (eds) *Reflections from the Heart of Educational Inquiry: Understanding Curriculum and Teaching through the Arts*, Albany: State University of New York Press, pp. 107-22.
- Greene, Maxine (1971). "Art, Technique, and the indifferent Gods". U.S.A. Urbana: University of Illinois Press.
- Greene, Maxine (1981). "Aesthetic Literacy in General Education." Chicago: University of Chicago Press.
- Greene, Maxine (1994). *Carpe diem: The arts and school restructuring*. Teachers College Record, 95,
- Greene, Maxine (2007). The Maxine Greene Foundation Open University, Looking at the Renaissance: Religious Context in the Renaissance (Retrieved on December 21, 2011) Conceptualizing the Curriculum: Towards A Renaissance for Theory Kagema Njogu Karatina University College Kenya, *American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 2 No. 9; September 2012.
- Pinnar, W. (ed), (2005). *The Passionate Mind of Maxine Greene*. First published in 1998, This edition published in the Taylor & Francis e-Library

Releasing the Imagination and Significant Experience: Maxine Greene's Aesthetic Education Approach

Zohreh Motaqi¹

PhD student, Farhangian University

Mohamad hosein Heidary

Assistant professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Ashraf Mirheidary

PhD, Farhangian University, Isfahan, Iran

Abstract

The aim of this study was to analyze Maxine Greene's (1981-1917) views in three areas of significant experience, imagination and aesthetic education. It was a descriptive study with a qualitative approach. After reviewing the available sources, Greene's seminal views about developments in the field of curriculum and aesthetic education were collected and then analyzed. The results showed that Green's idea of releasing imagination has brought about a new approach to aesthetic education. In this approach, she emphasizes that imagination which was often neglected in the mainstream educational system, should be employed in the learning process as a means to transfer perceptions, a lived experience and an opportunity for creativity. Her idea is based on giving freedom to the students in the imagination of possible opportunities, making a curriculum meaningful based on individual experiences and accessing new areas. These aesthetic experiences will result in a comprehensive awareness to see the phenomena from a different perspective. Greene advocates a phenomenological approach to aesthetic experience because it is an interpretation based on a

1. rozita2518@gmail.com

DOI: 10.22051/jontoe.2017.1916.

Received:2015/4/15

Accepted:2017/1/21

particular territory of the world .Therefore, aesthetic education is a specific educational function which results in the learners' aesthetic literacy that is a comprehensive ability to understand, interpret, and judge.

Keywords Maxine Greene; Releasing the imagination; Aesthetic experience; Aesthetic education; Aesthetic literacy

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی