

【O11】「Music Sociology and Music Therapy: a mutual, co-creative and 'gentle' relationship」

(訳) 音楽社会学と音楽療法: その相互的、共創的、かつ「gentle=ゆるやかな」関係

【講師】Tia DeNora

【要旨】

(訳) 文化社会学者である私は、1990年代後半に Music in Everyday Life (DeNora, 2000) という本に向けて研究をしていたとき、音楽療法という領域を「発見」しました。そして、音楽が持つ「健康とウェルビーイングの技法」としての役割や、心理社会的な変化をもたらす媒体としての役割を調査する上で優れた領域であると感じたのです。音楽療法士から学べることは多いと直観し、—そして実際に多くのことを学びました！

以来 20 年間、私は音楽療法士と協働するすばらしい機会を得てきました。関わったプロジェクトは主に以下のようなものです。

- (1) SMART プロジェクト: ノードフ・ロビンズ・ロンドンセンター (Ansdell and DeNora, 2016)
- (2) [Care for Music](#) プロジェクト: イギリス芸術人文科学研究評議会 (AHRC)
後援 (Ansdell and DeNora, 出版準備中; DeNora 他, 2022)
- (3) [IMAGINE](#): シュミット (Wolfgang Schmidt), メテル (Maren Metell) との協働, ベルゲン大学
- (4) [Sounding Relation](#): ゲッティ (Claire Ghetti) 及びチームとの協働, ベルゲン大学

この講義では、私の専門分野の視点が音楽療法士との仕事をどのように支えてきたか、逆に音楽療法の視点が私の社会的な思考をどのように豊かにしてきたかについてお話ししたいと思います。ふたつの分野が相互的に関わり合うとは、双方に共通する概念的・方法論的な立場を活用することです。たとえばここには、参加型デザイン、ローカルな知、非専門家が持っている見解といった価値を重んずることが含まれます。そして、音楽生態学、音楽的アフォーダンス、生態学的妥当性、ケイパビリティ、分散創造性といった概念を採用します。また、固有の方法論的方向性（「Gentle Methods」= ゆるやかな手法）を用いるという特徴があり、これについて講義では上述 Care for Music プロジェクトの事例 (Ansdell, DeNora, Schmid, & Simpson) を用いて解説します。

「Gentle Methods」とは、ドイツの詩人・哲学者であるゲーテ (Johann Wolfgang von Goethe) の考え方を取り入れた用語です (Pavlicevic and Ansdell, 2010)。「Gentle Methods」は、事象（例えば植物の生命）を綿密に観察し、介入は最小限にとどめるという姿勢を大事にします。その際、その事象が実際に生き、成長し、適応し、変化する場所での様子を観察します。もともと置かれた場所から離れた研究環境（例えば実験室やアセスメントセンター）に移動させられることはありませんし、人々の行動や経験を書き換える「代理的」手段（例えばテストのスコア、スキャン結果、事後の第三者評価や報告 (Atkinson, 2017)）で説明・評価されることもありません。

文化的・人文科学的研究 —音楽療法の社会・音楽的研究もここに含まれますが— における「Gentle Methods」は、エスノグラフィー的なレンズを用います。それはつまり、研究参加者にとって意味深く、状況に根ざした実践、すなわちリアルタイムでの彼らの実際の実践に焦点を当てることです。

Care for Music プロジェクトでは、音楽的活動のエスノグラフィーを行うための手法の「ツール・キット」として、以下のようなデータ収集の技法を用いました。

- (1) エスノグラフィーとフィールド・ノート
- (2) 深く掘り下げたインタビューと複数のフォーカス・グループ
- (3) フィールド・スケッチ
- (4) 視覚的データと記録（音声、動画、写真）

そして、それらの分析技法は以下のようなものでした。

- (1) 動画・音声記録の「slow＝ゆっくりとした(DeNora, 2014)」瞬間単位の分析(繰り返し視聴、瞬間間隔の分析、妥当性確認のためのトライアングルーション解釈)
- (2) ジェスチャー、音楽、会話の、瞬間単位の綿密な記述
- (3) 映像の静止画や写真から作る線画とトレース、物が作り出す文化や環境的状况の特徴への注目、そして「音楽イベント」スキーム(時間の経過にともなって音楽が行動や経験に組み込まれていく過程を、場面ごと、人ごとに追跡記録すること(DeNora and Ansdell, 2017))。

人が音楽に心を向けて参加することによる「成果」を、関係性の変化や向上、あるいは何らかのかたちの適応(例:気分や方向性の変化、痛みの軽減、ポジティブなアイデンティティ認識の拡大、習慣づけと関連させた行動の変容、社会的絆の形成)として理解するのであれば、音楽に支えられて起きる変化は、音楽の中で、音楽から生じるものとして、実際の環境的状况のリアルタイムを通じて記録されるべきであるし、そうできると私は考えます。言い換えるなら、注目すべき点は変化を生むプロセス — 変化が起きている瞬間 — にあり、それが起きた後に外側から測定する変化にあるのではないのです。いわゆる音楽の作用の「メカニズム」、あるいは音楽が「助けになる」ということに関して生態学的に妥当な理論を構築するには、それが唯一の方法であると提言したいと思います(Ansdell, 2015)。

講義の最後の部分では、この Gentle Methods ツール・キットを活用して、現在取り組んでいる実践のプロセスや効果をより深く理解したいけれど、研究リソースや時間が限られていたり、全くないという音楽療法実践者の方々に何ができるか、实际的に考えていきます。

社会における行為とはすなわち、私たちが何を感じ、何をし、何になれるかということです。そこに音楽がどのようにとけこみ、行為を方向づけるのかについて、音楽療法という領域やその実践者・研究者から学んだことははかり知れません。それらに賛辞を贈りながら講義を終えたいと思います。

(訳責: 生野里花)

(原文)

I am a cultural sociologist who 'discovered' the field of music therapy in the late 1990s when conducting research for *Music in Everyday Life* (Cambridge 2000). At that time, Music Therapy seemed like an excellent area in which to investigate music's role as a 'technology of health and wellbeing' and as a medium of psycho-social agency. I knew from the start that there would be a lot to learn from music therapists and - I have indeed learned a lot!

For the past twenty years, I've had the privilege of working collaboratively with music therapists. The major projects I have been involved with are: (1) the SMART Project, associated with Nordoff Robbins, Hampstead (Ansdell and DeNora with Wilson, 2016) (2) the [Care for Music](#) Project which was supported by the UK Arts and Humanities Research Council (Ansdell and DeNora, Forthcoming; DeNora et al 2022) (3) [IMAGINE](#) with Wolfgang Schmid and Maren Metell at the University of Bergen and (4) [Sounding Relation](#) with Claire Ghetti and Team also at the University of Bergen.

In this lecture I will speak about how perspectives from my home discipline have supported my work with music therapists and, how, conversely, perspectives from music therapy have greatly enriched my thinking sociologically. This mutual engagement makes use of shared conceptual and methodological standpoints. Those standpoints involve commitment to the values of participatory design, local knowledge, and lay expertise. They employ concepts such as music ecology, musical affordances, ecological validity, capability, and distributed creativity. And they are characterized by a specific methodological inclination ('Gentle Methods') which I will illustrate with material from our Care for Music project (Ansdell, DeNora, Schmid, & Simpson).

Gentle Methods is a term from the German poet and philosopher Johann Wolfgang von Goethe (Pavlicevic and Ansdell 2010). It involves a commitment to close observation of phenomena (e.g., plant life), and with minimal intervention. It examines those phenomena as and where they actually live, grow, adapt and change. Phenomena are not removed from their habitats to remote study environments (such as labs or assessment centers) nor are they described or assessed by 'proxy' instruments that remediate people's behaviors or experiences (e.g., test scores, scan results or retrospective and third-party assessments or accounts (Atkinson 2017)). In cultural and human studies, including socio-musical studies of music therapy, Gentle Methods employs an ethnographic lens, i.e., a focus on the meaningful, situated practices of research participants - *their actual practices in real time*.

In the Care for Music project, the methodological 'toolkit' for ethnography of musical activity included data elicitation techniques such as: (1) ethnography and fieldnotes (2) in-depth interviews and focus groups (3) field drawings and (4) visual and material recording (audio, video and photographs). Techniques of analysis included: (1) 'slow' (DeNora 2014), split-second analysis of video and audio recordings (repeat viewings, analysis of split second intervals, triangulated interpretations for validity checks) (2) close, split-second transcription of gesture, music and talk (3) line drawings and tracings from still video frames and photographs, attention to material culture and features of a setting, and the use of the 'music event' scheme to trace and track music as it enters into action and experience over time, from scene to scene, person to person (DeNora and Ansdell 2017).

I will suggest that, if the 'benefits' of musical engagement can be understood as change or enhanced relations or some form of adaptation (e.g., shifts in mood or orientation, diminishing pain, enhancing perceptions of positive identities, behavioral changes in relation to habits, development of social bonds), then music-supported change should and can be documented *as it arises in and from music, in and over real time in actual settings*. The focus, in other words, is on the processes that produce change – change as it is happening - not on change as something that is measured externally, and retrospectively. And this is, I will suggest, the only way to develop ecologically valid theory on the topic of music's so-called 'mechanisms' of operation or, in different words, what it is about music that 'helps' (Ansdell 2015).

I conclude the lecture by considering the practicalities involved for music therapy practitioners who might want to use this Gentle Methods toolkit to learn more about the processes and effects of their ongoing practice when resources and time for research may be scarce or perhaps entirely lacking. And I 'sing the praises' of music therapy, its practitioners and researchers for what they have taught me about how music gets into and shapes action – how we feel, what we do, and who we are able to become.

References

- Ansdell, Gary. (2015). *How Music Helps: In Music Therapy and Everyday Life*. London: Routledge.
- Ansdell, Gary and Tia DeNora. (2016). *Musical Pathways in Recovery: Community Music Therapy and Mental Wellbeing*. London: Routledge.
- Ansdell, Gary and Tia DeNora. (Forthcoming/under review). *Caring for Music – musical life, late life*.
- Ansdell, Gary and Mercédès Pavlicevic, Practicing "Gentle Empiricism" — The Nordoff Robbins Research Heritage. *Music Therapy Perspectives*, Volume 28, Issue 2, 2010, Pages 131–139.
- Atkinson, Paul (2017). *Thinking Ethnographically*. London: Sage.
- DeNora, Tia. (2000). *Music in Everyday Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DeNora, Tia. (2014). *Making Sense of Reality: culture and perception in everyday life*. London: Sage.
- DeNora, Tia, Wolfgang Schmid, Fraser Simpson, and Gary Ansdell. (2022). 'Late' Musical Learning. What is it, Why, and for Whom? *Scuola democratica Fascicolo 2*, maggio-agosto.
- DeNora, Tia and Gary Ansdell. (2017). Music in Action: Tinkering, Testing and Tracing Over Time. *Qualitative Research* 17(2), 231-245.

【プロフィール】

1958 年アメリカ生まれ。音楽社会学者。音楽（専攻楽器はフルート）と社会学をウェストチェスター大学（ペンシルヴェニア）で学び、カルフォルニア大学サン・ディエゴ校にて社会学の博士号を取得。その後、ウェールズ・カーディフ大学のフェローを経て、エクセター大学（英国）にて教鞭を取る。ESA Network on Arts Sociology ほか、数々の学術団体の委員を歴任。2004 年に英国学士院フェロー（FBA）に就任。音楽療法研究者ゲイリー・アンスデル氏と長年にわたって共同研究を行い、共著に *Musical Pathway in Recovery* (2016)（回復の過程における音楽的経路）がある。またアンスデル氏とともに *Routledge Series on Music & Change: Ecological Perspectives* の編集者にも加わっている。（Exeter University および春秋社のホームページより抜粋・編集）