

Musical Care in Dialogue

音乐护理中的边缘化社区和地理

2025年1月29日，00:00-01:00 (BST)，线上

特邀嘉宾：

娜奥米·桑德兰 (Naomi Sunderland)，格里菲斯大学，澳大利亚
艾普丽·L·格雷厄姆-杰克逊 (April L. Graham-Jackson)，芝加哥大学，美国
会议内容总结：王艺 (Yi Wang)，爱丁堡大学

本次会议探讨了音乐、关怀 (care) 与地理空间在边缘化群体中的交汇，主讲嘉宾为艾普丽·L·格雷厄姆-杰克逊和娜奥米·桑德兰。

艾普丽·L·格雷厄姆-杰克逊分享了她关于芝加哥黑人浩室 (house) 音乐社群的研究，探讨浩室音乐如何在种族隔离的城市环境中发挥关怀空间 (geographies of care) 的作用。她回顾了美国南部的黑人移民在迁徙至芝加哥后，仍然面临系统性种族障碍，并被限制在芝加哥南区的“黑带”(Black Belt) 地区。面对空间上的隔离，芝加哥的黑人LGBTQ+群体发展出浩室音乐，以此作为抵抗和集体疗愈的方式。最初，这些音乐聚会在南岸区 (South Shore) 的公寓内进行，成为逃避歧视、寻找归属的避风港，随后扩展到专门的俱乐部和改造的仓库，重新定义了种族化空间 (racialized spaces)。通过浩室音乐与关怀空间，这些边缘化群体创造了充满欢乐、灵性和自由的社群空间。艾普丽指出，浩室音乐等黑人文化表达形式不仅对抗空间排斥 (spatial exclusion)，还提供了一种特殊的关怀模式。

娜奥米·桑德兰介绍了 The Remedy Project 研究项目，该项目关注澳大利亚第一民族 (First Nations) 音乐作为文化健康决定因素的作用。基于社区研究，她强调音乐深深植根于第一民族的传统之中，在代际传承、复原力 (resilience) 和福祉方面发挥着重要作用。参与者认为，音乐不仅是文化延续的重要载体，还承载着治愈功能，与土地、祖先和身份认同紧密相连。通过故事讲述、视觉艺术和协作式音乐创作，娜奥米的研究强调了第一民族音乐在自主健康促进和文化延续中的关键作用。

两位演讲者共同强调，边缘化群体不仅将音乐视为艺术表达，更将其作为关怀、疗愈和空间再主张的重要手段。鉴于音乐在增强复原力和福祉方面的深远作用，我们不禁要思考：社会应如何更好地认可并支持音乐作为边缘化群体社会与文化关怀的一种形式呢？

艾普丽·L·格雷厄姆-杰克逊 (April L. Graham-Jackson)

艾普丽·L·格雷厄姆-杰克逊是芝加哥大学社会学博士后学者，同时也是曼苏埃托城市创新研究所 (Mansueto Institute for Urban Innovation) 博士后研究员，并担任芝加哥研究中心 (Chicago Studies)、环境、地理与城市化委员会 (CEGU) 及城市理论实验室 (Urban Theory Lab) 的博士后研究员。作为芝加哥地区第三代非裔美国人，她的研究结合地理发展、种族资本主义、音乐与声音、地方营造等议题，探讨这些力量如何塑造芝加哥都会区的黑人生活。艾普丽拥有加州大学伯克利分校地理学博士学位，并且是首位以“黑人地理学”(Black Geographies) 方向获得学士学位的霍利奥克山学院毕业生。她的学术思考可见于BlackChicagoland.com。

在此次演讲中，艾普丽将展示她关于芝加哥黑人浩室 (house) 音乐与文化社群的地方营造实践 (placemaking practices) 的研究，并探讨他们如何发展基于地区的音乐与声音作为一种社区关怀的形式。自大迁徙 (Great Migration) 以来，芝加哥的非裔居民因种族歧视的历史影响，被限制在城市的南区与西区。艾普丽的研究将审视黑人浩室音乐青年如何利用音乐与声音挑战这些地域限制，创造促进社区关怀的场所。这一研究对于理解美国最具种族隔离特征的城市之一——芝加哥——的文化与社会动态具有重要意义。

娜奥米·桑德兰 (Naomi Sunderland)

娜奥米·桑德兰是澳大利亚格里菲斯大学创意艺术研究院 (Creative Arts Research Institute) 主任。她自豪地认同自己作为澳大利亚维拉哲里 (Wiradjuri) 第一民族 (First Nations) 后裔的身份，同时拥有混合的欧洲血统。她在艺术-健康、福祉以及第一民族社会正义等领域具有广泛的研究和出版经验，特别关注创意性、反压迫及创伤知情 (trauma-informed) 的研究方法。作为一名跨学科的艺术-健康研究者、创作型歌手和社区音乐促进者，她致力于探索音乐在健康与社会正义中的作用。娜奥米拥有昆士兰科技大学应用伦理与人权博士学位。

在此次演讲中，娜奥米将介绍澳大利亚研究理事会 (Australian Research Council) 资助的“Remedy 计划”的全国性研究成果。该项目 (www.remedyproject.org) 聚焦第一民族音乐作为文化健康决定因素的作用。作为首批系统研究音乐在促进积极文化健康决定因素及第一民族群体整体康复、健康与福祉方面潜力的研究之一，该项目的意义在于回应了关于健康研究的呼吁，即采用优势导向、第一民族主导和文化安全的方法，以促进更具包容性的健康干预策略。

引用此会议内容总结：

王艺 (2024)。音乐护理中的边缘化社区和地理，音乐护理对话系列，音乐护理国际交流协会主办。