

MUSICAL JOURNEYS – SOME THOUGHTS ABOUT MUSIC AND PSYCHOANALYSIS

Roger Kennedy

Abstract

The aim of this essay is to begin to explore, with the help of a psychoanalytic perspective, some of the ways one can understand how music affects us and what it is about music that has this capacity. Musical listening involves recognition of a complex pattern conveyed by the music, or surprise at a new pattern that emerges from the music, or the music may convey a sense of a *journey*, with the music taking the listener along. This parallels in some way the human subject's *psychic* journey and may bring us into the psychoanalyst's territory. Not only does music have the ability to reach right into the unconscious, but I would also suggest that music resonates at the unconscious level with what I have elsewhere (Kennedy, 2014) called a 'psychic home', the basis of our sense of identity and linked to notions of the human soul. The sense of home as the ground of our being, the place we need in order to feel secure, is fundamental. This may help to account for the powerful emotional effect of movements to and from a tonal centre, when we hear movements away from and back to a *home* key, in a kind of musical 'journey'. The paper goes on to consider the nature of musical experience, early musical experience through mother and baby communicative musicality and vitality affects, and how the themes brought up can help us understand musical listening. Aaron Copland wrote that, 'In a sense, the ideal listener is both inside and outside the music at the same time, judging it and enjoying it, wishing it would go one way and watching it go another... A subjective and objective attitude is implied in both creating and listening to music.' This is very near to analytic listening, where we allow the experience of being with the patient to have an impact on us at various levels.

Key words: music, psychoanalysis, psychic home, listening, tonality, entrainment.

French

Le but de cet essai est d'initier, dans une perspective psychanalytique, l'exploration de certaines façons dont on peut comprendre comment la musique nous affecte, et qu'est ce qui en elle a cette capacité de le faire. L'écoute musicale implique la reconnaissance d'un modèle complexe transmis par elle, ou la possibilité d'être surpris par un nouveau modèle qui en émerge. La musique peut aussi transmettre à celui qui l'écoute, l'impression d'un voyage par elle et avec elle. En mettant en parallèle le voyage musical et le voyage psychique intérieur du sujet humain, nous nous trouvons amenés sur le terrain même de la psychanalyse. Non seulement la musique a cette capacité d'atteindre directement l'inconscient, mais je voudrais suggérer aussi qu'elle résonne à un niveau inconscient que j'ai appelé ailleurs le 'psychic home', le 'foyer psychique', la base de notre sens de l'identité, lié aux notions de l'âme humaine. Le sens du foyer psychique comme terrain de notre existence, la place dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité, est fondamental. Cela peut aider à expliquer le puissant effet émotionnel des mouvements à destination et en provenance d'un centre tonal, quand nous entendons des mouvements s'éloignant ou s'approchant d'une clé d'accueil, dans une sorte de voyage musical. L'article se lance à considérer la nature de l'expérience musicale à partir de l'expérience première de communication mère-bébé, dans sa musicalité, tout chargée d'affects vitaux; et comment les thèmes abordés peuvent nous aider à comprendre l'écoute musicale. Aaron Copland écrit: 'dans un sens, l'auditeur idéal est en même temps à l'intérieur et à l'extérieur de la musique, la jugeant et en jouissant à la fois, la souhaitant aller dans un sens et l'observant aller dans l'autre. 'Une position à la fois subjective et objective reste implicitement également présente dans la création et l'écoute de la musique'. Cela est très proche de l'écoute analytique où nous permettons que l'expérience d'être avec le patient ait sur nous un impact à différents niveaux.

Mots clés: musique, psychanalyse, foyer psychique, écoute, tonalité, entraînement.

Italian

Lo scopo di questo saggio è quello di iniziare ad esplorare, con l'ausilio della prospettiva psicoanalitica, i modi attraverso i quali la musica ha un effetto su di noi e i motivi per cui ha questa capacità. L'ascolto della musica implica il riconoscimento di un pattern complesso sollecitato dalla musica o la sorpresa per un nuovo pattern che

emerge grazie alla musica stessa, o ancora, la musica può trasmettere un senso di *viaggio* in cui l'ascoltatore è trascinato. Ciò può essere paragonato al viaggio psichico del soggetto umano e ci introduce ai territori della psicoanalisi. Non solo la musica ha la capacità di andare direttamente all'inconscio, ma vorrei anche suggerire che essa risuona a un livello inconscio che altrove (Kennedy 2014) ho chiamato 'casa psichica', ossia la base del nostro senso di identità, qualcosa che ha a che fare con l'animo umano. Il sentimento di domesticità alla base dell'essere, il luogo di cui abbiamo bisogno per sentirci sicuri, è fondamentale. Ciò può rendere conto del potente effetto emozionale dei movimenti da e verso un centro tonale, se li pensiamo come un ascolto dei movimenti da e verso un accesso alla 'casa', come una sorta di 'viaggio' musicale. 'Il testo procede esaminando la natura dell'ascolto musicale, considerando le precoci esperienze che intercorrono tra madre e bambino come comunicazioni affettive musicali e vitali. Aaron Copland ha scritto che 'in un certo senso l'ascoltatore ideale è al tempo stesso fuori e dentro la musica, la giudica e ne trae piacere, desidera che vada in un verso e la osserva andare in un altro... un'attitudine soggettiva e oggettiva è implicata sia nella creazione che nell'ascolto musicale'. Ciò è molto vicino all'ascolto psicoanalitico, nell'ambito del quale lasciamo che l'esperienza di essere con il paziente abbia su di noi un impatto a diversi livelli.

Parole chiave: Musica, psicoanalisi, casa psichica, ascolto, tonalità, **entrainment**.

Spanish

El objetivo de este ensayo es el de comenzar a explorar, con la ayuda de una perspectiva psicoanalítica, alguna de las formas en que uno puede entender como la música nos afecta y que tiene la música que contiene esta capacidad. La escucha musical, implica el reconocimiento de un patrón complejo transmitido por la música, o sorpresa ante un nuevo patrón que emerge de la música, o la música puede transmitir la sensación de un viaje con la música tomando al oyente consigo. Esto equipara, en cierto modo, a un paralelismo con el viaje psíquico del sujeto y podría llevarnos al del territorio psicoanalista. La música no solo tiene la capacidad de llegar directamente al inconsciente, sino que también sugeriría que la música resuena a nivel inconsciente con lo que tengo en otras partes (Kennedy, 2014) denominado 'hogar psíquico', la base de nuestro sentido de identidad que esta vinculada a las nociones

del alma humana. La sensación de hogar como el fundamento de nuestro ser, el lugar que necesitamos para sentirnos seguros, es fundamental. Esto podría ayudar a explicar el poderoso efecto emocional de melodías hacia y desde un centro tonal, cuando escuchamos melodías que alejan y acercan a una nota *hogar*, en una suerte de ‘viaje’ musical. El documento continúa considerando la naturaleza de la experiencia musical, experiencia musical temprana y las emociones que emergen en la viva comunicación musical a través de la madre y del bebe, y como los temas mencionados pueden ayudarnos a comprender la escucha musical. Aaron Copland escribió que, ‘en cierto sentido, el oyente ideal se sitúa dentro y fuera de la música al mismo tiempo, juzgándola y disfrutándola, deseando que siga una dirección pero viéndola pasar a otra... Una actitud subjetiva y objetiva es implícita tanto en la creación como en la escucha musical’. Esto está muy cerca de la escucha analítica, donde permitimos que la experiencia de estar con el paciente tenga un impacto en nosotros en diversos niveles.

Palabras clave: música, psicoanálisis, casa psíquica, escucha, tonalidad, arrastre.