Musikwissenschaft nach Beethoven
XVII Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung
Bonn September 30, 2021

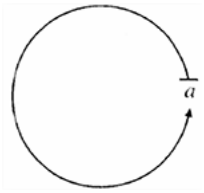
David Bard-Schwarz, “Music and / as Sound of a Listening Subject”

Listening Subjectivity: the enunciation and representation of a network of threshold crossings among an immanent text, the cultural contexts in which the work was both written and received, and the visceral and symbolic memories of the composer and us as we experience the work.

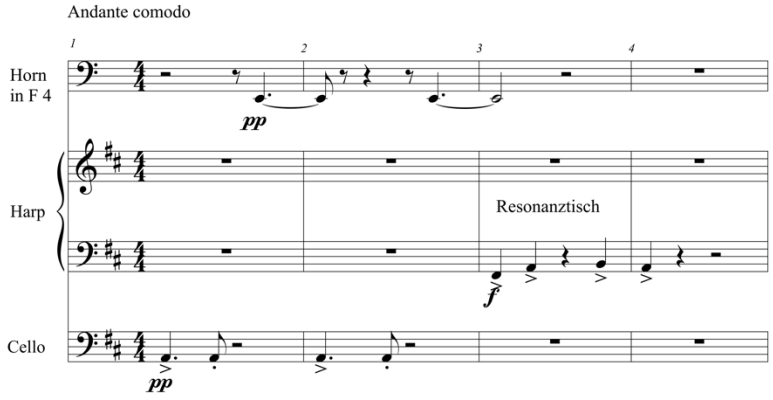
The Divided Subject: the psychoanalytic foundation for subjectivity in Freud. The idea that the subject consists of an irreconcilable tension between the primary processes of the unconscious Id and the secondary processes of the conscious Ego.

Lacanian Psychoanalysis: after Freud, the approach to the psyche and its histories predicated upon the idea that the psyche and its histories are at once propelled by and blocked by the *objet petit a*—that thing with just a little bit of otherness at the heart of subjectivity.

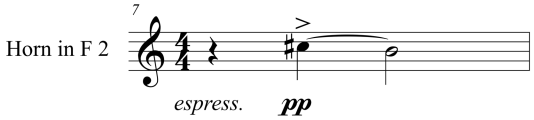
Example 1: Lacan’s Sketch of the Psychic Apparatus



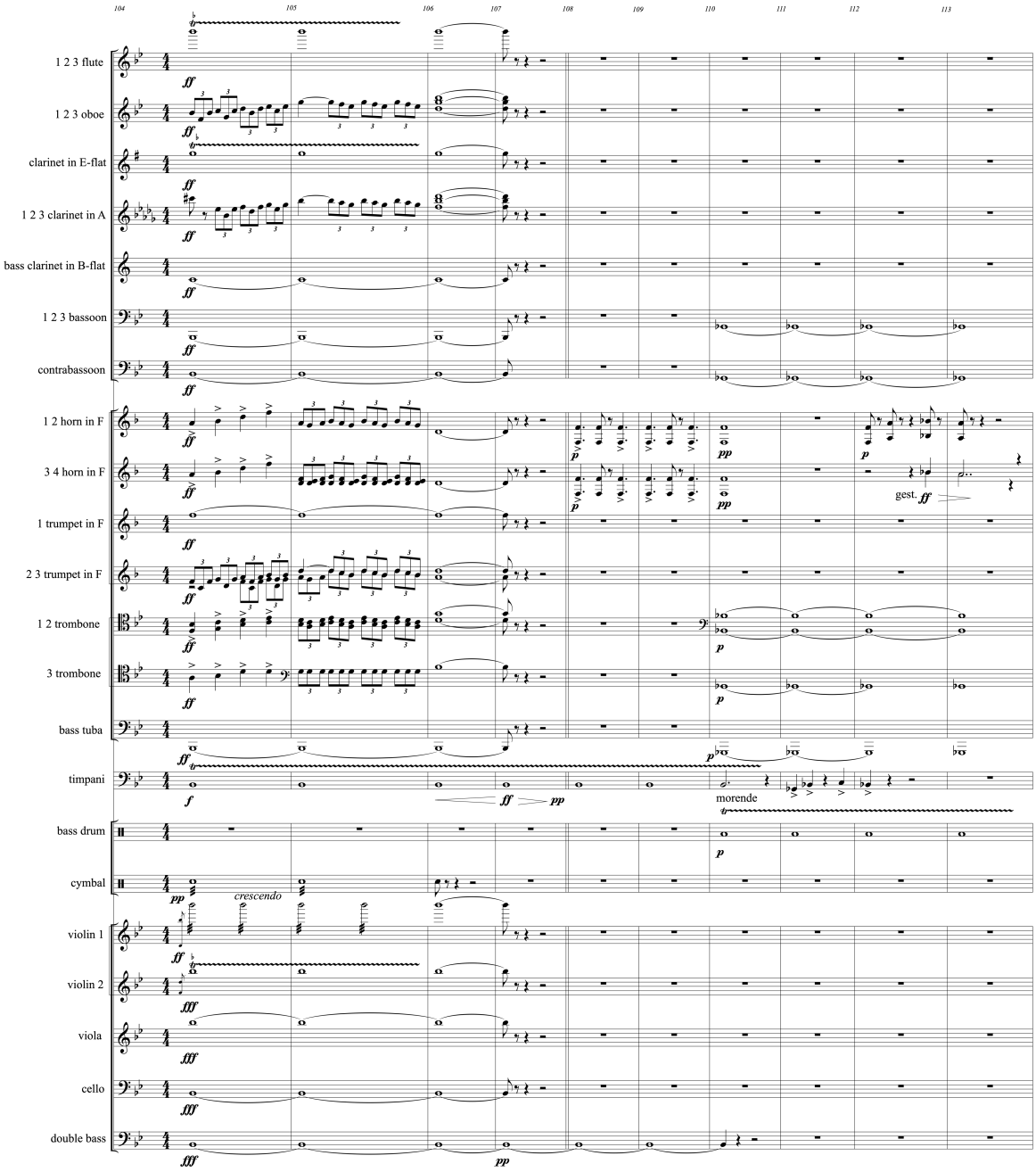
Example 2: Mahler, Ninth Symphony; first movement mm. 1–4, reduction



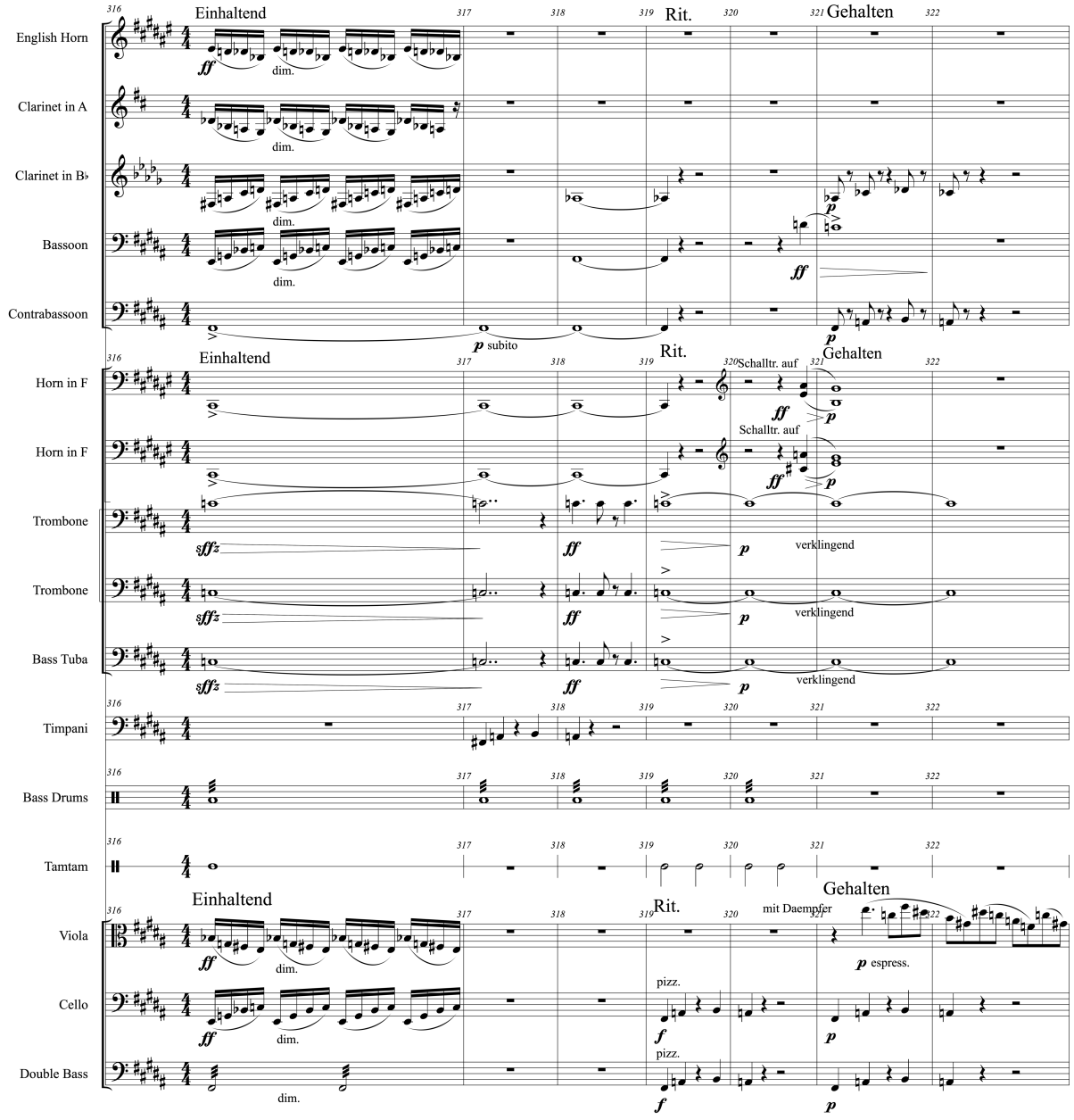
Example 3: Mahler, Ninth Symphony; "mi-re" motive first movement



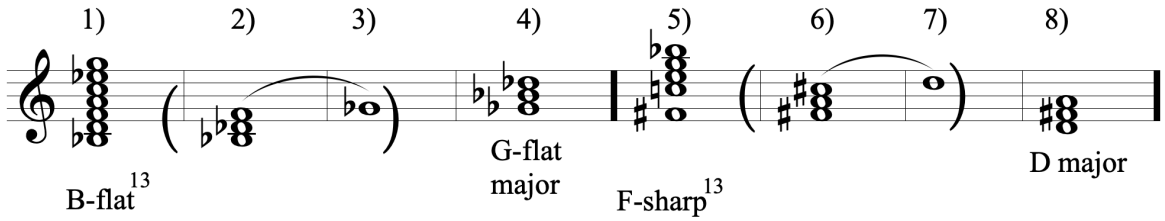
Example 4: Mahler, Ninth Symphony; first movement: mm. 104–113



Example 5: Mahler, Ninth Symphony; first movement: mm. 316–322



Example 6: Mahler, Ninth Symphony; Progression Across the Development



Selected Bibliography

Adorno, Theodor W. *Mahler: Eine musikalische Physiognomik*. (Frankfurt: Suhrkamp, 1960).
"*der Ausklang der Durchführung des ersten Satzes des Neunten Symphonie etwa wirkt, nach den Worten von Erwin Ratz, "wie ein furchtbarer Zusammenbruch". Die traditionelle Formenlehre kennt, meist in den Schlußgruppen vor der Coda, Auflösungsfelder. In ihnen zergehen die thematischen Konturen in ein mehr oder minder formelhaftes Tonspiel, etwa auf der Dominante; nicht ungewöhnlich sind auch über verhältnismäßig weite Strecken auskomponierte Diminuendi. Die Einsturzpartien Mahlers jedoch vermitteln nicht mehr bloß zwischen anderen oder besiegeln Entwicklungen, sondern sprechen für sich selbst. Wärend sie eingebettet sind in den Gesamtverlauf der Form, erstrecken sie sich in dieser zugleich al sein Eigenes: die negative Erfüllung" (65).*

Adorno, Theodor W. *Mahler: A Musical Physiognomy*. Translated by Edmund Jephcott (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992).

Althusser, Louis. "Ideology and Ideological State Apparatuses" in *Lenin and Philosophy*. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 1971).

Dolar, Mladen. "Beyond Interpellation" in *Qui Parle*, volume 6, no. 2 (Spring / Summer 1993) University of Nebraska Press.

Fischer, Jens Malte. *Gustav Mahler*. Translated by Stewart Spencer (New Haven and London: Yale University Press, 2011).

Freud, Sigmund. *Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey. (New York: Norton, 2010).

Lacan, Jacques. "The mirror stage" in *Écrits*. Alan Sheridan (New York and London: Norton, 1977).

Lewis, Christopher. *Tonal Coherence in Mahler's Ninth Symphony* (Ann Arbor, MI: UMI Press, 1984).

Ratz, Erwin. "Zum Formproblem bei Gustav Mahler: Eine Analyse des ersten Satzes der IX. Symphonie" in *Die Musikforschung*. VIII Jahrgang 1955.
"Der nun folgende Ausklang der Durchführung (Takt 314-346), der mit dem Fortissimo Einsatz des Motivs e1 in den Posaunen beginnt und dann in den "schweren Kondukt" übergeht, wirkt wie ein furchtbarer Zusammenbruch" (176).

Žižek, Slavoj. *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*. (Cambridge, MA: MIT Press, 2000).