

MUSIQUE, FONCTIONS ET CIRCONSTANCES :

Les représentations de la guerre en musique au XXe siècle.

Steve Reich

Introduction :

Different Trains est une œuvre musicale pour quatuor à cordes et bande magnétique composée en 1988. Cette œuvre a remporté le Grammy Award de la meilleure composition de musique classique contemporaine en 1989.

Cette œuvre est composée de trois mouvements :

I America – Before the war,

II Europe – During the war

III After the war.

I Analyse de l'introduction de I America – Before the war.

Écoutons le début : qu'entendez-vous ?

Nous entendons un motif joué par les cordes qui se répète => C'est un ostinato.

Voici ce que joue le quatuor à cordes :

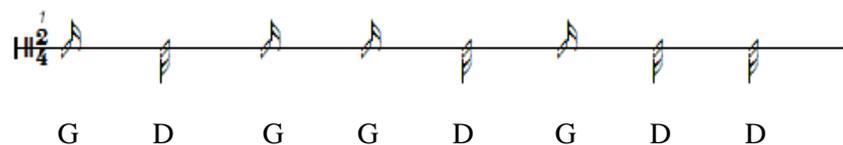

Combien de notes différentes sont utilisées ?

Deux

Exercice : Vous devez reproduire cet **ostinato** avec vos mains, puis

Au piano :

Qu'est-ce que cela représente ?

L'ostinato représente une métaphore de l'obsession rythmique des bogies de wagon dont les temps marquent la vitesse.

Avec *Different Trains*, Steve Reich met en parallèle son expérience de très jeune enfant de parents divorcés dont le père vit sur la côte est des États-Unis à New-York et la mère sur la côte ouest à Los Angeles qui devait fréquemment de 1939 à 1942 prendre le train pour aller d'une ville à l'autre au cours d'un voyage de deux jours, avec la mémoire des déportés d'Europe convoyés dans les trains vers les camps de concentration. Steve Reich sous-entend que s'il avait vécu en Europe à cette époque, en tant qu'enfant juif, ce sont ces « trains bien différents » qu'il aurait probablement dû prendre.

Train de l'[Union Pacific](#) des années 1930-40, reliant le centre à la côte ouest des États-Unis.

Un **bogie** (ou **boggie**) est un chariot situé sous un véhicule ferroviaire, sur lequel sont fixés les essieux (et donc les roues). Il est mobile par rapport au châssis du véhicule (locomotive, wagon ou voiture) et destiné à s'orienter convenablement dans les courbes.

II Le rapport texte-musique

Analyse de la première section :

Écoutons l'échantillon « from Chicago to New-York ».

Quel est le traitement de la voix ? **La voix est parlée.**

Qu'observons-nous sur cette partition ?

La voix parlée est « musicalisée », une mélodie est créée au plus proche de cette voix.

Écoutons cette section encore une fois : Que remarquez-vous ?

La voix est précédée par l'alto qui introduit le thème seul avant de mélanger leurs timbres en jouant ensemble.

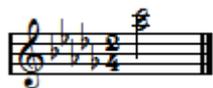

Voici l'harmonie du motif rythmique retenue pour cette section.

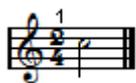
A quel moment a-t-on un changement d'harmonie ?

Quand il y a un changement de phrase ou de mot parlé.

⇒ **Pour chaque section, il y a une harmonie différente.**

Parmi les instruments des quatre quatuors, chaque section retient deux d'entre eux pour s'opposer par de longues tenues à l'incessante agitation rythmique.

A cela on rajoute une sirène sur la note do Car elle fait partie de l'harmonie.

Qu'évoque cette sirène ? **Le train.**

Conclusion : **Les échantillons de voix parlée sont les générateurs du discours musical. Les tempos en sont systématiquement déduits et les contrastes entre les sections en sont renforcés. Le rythme et la tournure des accompagnements harmoniques des quatuors sont -et quel que soit le tempo de la section- une métaphore de l'obsession rythmique des bogies de wagon dont les tempos marquent la vitesse.**

L'analyse des sections suivantes peut se faire de la même manière, les procédés utilisés étant similaires.

L'arrivée du train au camp d'Auschwitz en 1945.

Texte de « America- Before the war »

from Chicago to New York
one of the fastest trains
the crack train from New York
from New York to Los Angeles
different trains every time
from Chicago to New York
in 1939
1940
1941
1941 I guess it must've been

Steve Reich : « Les extraits notés ci-dessus correspondent « aux différences de ton plus ou moins marquées, et [...] transcrits aussi précisément que possible en notation musicale » des échantillons de voix parlée. »

Pour cette pièce, le compositeur alterne, en trois mouvements, bruitages évoquant les trains (sirènes, crissements), modifications de cordes et enregistrements de témoignages familiaux et historiques des témoins de cette époque. La composition utilise en partie le concept de répétition marquée des œuvres de Steve Reich. Les interviews, enregistrés dans les années 1980, sont composés de ceux de la propre gouvernante de Steve Reich, Virginia Mitchell, d'un porteur de bagages de la ligne New York-Los Angeles, Lawrence Davis, et de survivants de la shoah (Rachella, Paul et Rachel).

Harmonie :

Science qui organise la formation et l'enchaînement des accords

III Le rapport à la mémoire et à l'histoire

Textes originaux	Traduction
<p>America — Before the war from Chicago to New York one of the fastest trains the crack train from New York from New York to Los Angeles different trains every time from Chicago to New York in 1939 1940 1941</p> <p>1941 I guess it must've been</p> <p>Europe — During the war 1940 on my birthday The Germans walked in walked into Holland Germans invaded Hungary I was in second grade I had a teacher a very tall man, his hair was concretely plastered smooth He said, « Black Crows invaded our country many years ago » and he pointed right at me No more school You must go away and she said, « Quick, go ! » and he said, « Don't breathe! » into those cattle wagons for 4 days and 4 nights and then we went through these strange souding names Polish names Lot of cattle wagons there They were loaded with people They shaved us They tattooed a number on our arm Flames going up to the sky — it was smoking</p> <p>After the war and the war was over Are you sure ? The war is over going to America to Los Angeles to New York from New York to Los Angeles one of the fastest trains but today, they're all gone There was one girl, who had a beautiful voice and they loved to listen to the singing, the Germans and when she stopped singing they said, « More, more » and they applauded « Crack » in the older sense of « best »</p>	<p>L'Amérique — Avant la guerre de Chicago à New York l'un des trains les plus rapides le super train de New York de New York à Los Angeles des trains différents à chaque fois de Chicago à New York en 1939 1940 1941</p> <p>1941 je pense que cela devait être</p> <p>Europe — Pendant la guerre 1940 le jour de mon anniversaire Les Allemands sont entrés sont entrés en Hollande Les Allemands ont envahi la Hongrie j'étais à l'école primaire j'avais un professeur un homme très grand, ses cheveux étaient gominés Il a dit : « des Corbeaux Noirs ont envahi notre pays, il y a de nombreuses années » et il m'a montré du doigt Plus d'école ! Il faut que tu partes et elle a dit : « Va t'en vite ! » et il a dit : « Ne respire pas ! » dans ces wagons à bestiaux pendant 4 jours et quatre nuits ensuite nous sommes passés par ces endroits aux noms étranges Des noms polonais Là il y avait beaucoup de wagons à bestiaux Ils étaient bourrés de monde Ils nous ont rasés Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras Des flammes montaient vers le ciel — il y avait de la fumée</p> <p>Après la guerre et puis la guerre s'est terminée Êtes-vous sûr ? La guerre est finie partant pour l'Amérique vers Los Angeles vers New York de New York à Los Angeles l'un des trains les plus rapides mais aujourd'hui ils ont tous disparu Il y avait une fille qui avait une voix superbe et ils adoraient l'écouter chanter, les Allemands et quand elle s'arrêtait de chanter, ils disaient : « Encore, encore », et ils applaudissaient « Crack » au sens ancien de « meilleur ».</p>

Voici le texte et sa traduction des trois parties de « Different trains » :

- Before the war
- During the war
- After the war

Exercice pratique sur II Europe during the war :

Travail préalable :

Chaque élève va devoir travailler sur une phrase minimum du second mouvement.

Vous devez rechercher au moins 20 images en (format jpeg) en relation avec le texte. (Travail à faire à la maison ou au CDI).

Travail à faire en salle informatique (2 ou 3 séances):

Sur le logiciel windows movie maker

Vous devez insérer des images en relation avec le texte, la musique et le contexte historique.

1°) Sur les transitions (lentes, rapides, fondus, récurrence de certaines images, superpositions...).

2°) Travail sur les effets de certaines images (distorsion, floue, vieillissement...).

3°) Fréquence des images (à quel moment changer, pourquoi...).

4°) Travail sur le titre et le générique.

Bon travail !!!!

Pour aller plus loin :

Vous pouvez écouter différentes œuvres qui parlent de la guerre au XX° siècle sur le site d'éducation musicale du collège et/ou sur le site d'histoires des arts du collège.

IV Musique mixte.

Regardons la vidéo de « before the war ».

Qu'observons-nous ? **Les musiciens sur scène ne jouent pas, mais on entend de la musique.**

Quel est le mode de diffusion de cette musique ?

Une partie est diffusée sur bande magnétique et l'autre partie est jouée en direct.

Qu'est-ce que l'on entend sur cette bande magnétique ?

Des voix, des bruits de trains, 3 quatuors à cordes

Créativité : Vous devez créer une musique mixte en classe.

1°) Un élève va enregistrer une phrase parlant de la guerre sur audacity. (Nous pouvons répéter l'exercice avec plusieurs élèves).

2°) Nous allons isoler un bout de phrase exploitable.

3°) Mise en boucle de cette phrase ou plusieurs copier/coller de plusieurs parties.

4°) Un élève va chercher la mélodie la plus proche des intonations de la phrase choisie.

5°) Mise en place de la musique mixte.

Conclusion : **Steve Reich utilise des nouvelles technologies pour composer et jouer cette musique (bande magnétique, échantillonneur...).**

Les déportés , femmes et enfants étaient acheminés vers ces camps dans des conditions épouvantables, entassés dans des wagons de marchandises .

Note :

/20

« Voilà ce que j'ai fait pour préparer la bande :

- J'ai enregistré ma gouvernante, maintenant âgée de plus de 70 ans, qui évoque nos voyages en train.

- J'ai enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne N.Y-L.A maintenant à la retraite et âgé de plus de 80 ans : Mr Lawrence Davis, qui raconte sa vie.

- J'ai rassemblé des enregistrements de survivants de l'holocauste : Rachella, Paul et Rachel, tous à peu près de mon âge et vivant aujourd'hui en Amérique, qui parlent de leurs expériences.

- J'ai rassemblé des sons enregistrés de trains américains et européens des années 1930-1940.

Musique mixte : voir la page 1 de la séquence 2.

« Cette composition a donc une réalité à la fois sur le plan documentaire et sur le plan musical et ouvre une nouvelle direction. C'est une direction qui conduira sous peu, je l'espère, à une nouvelle sorte de théâtre multimedia combinant documentaire, musique et vidéo. » Steve Reich 1989.

Pour finir, écoutons d'autres musiques qui évoquent la guerre.