

DIFFERENT TRAINS, Steve REICH (1988)

Dans tous les domaines artistiques, les artistes, qui ont vécu ou qui ont été informés de l'**horreur de la guerre**, ont transmis dans leurs œuvres **leurs réactions, leurs sentiments, leurs émotions, leur message**. Ces œuvres sont d'autant plus importantes qu'elles aident à **fixer la guerre dans la mémoire** de chacun d'entre nous, dans l'espoir que de telles horreurs ne se reproduiront plus jamais.

Ainsi, l'œuvre d'art permet à l'artiste :

- de figer ce que la « mémoire des souvenirs » ne peut conserver intact, donc de participer au **devoir de mémoire**
- de dénoncer, de critiquer, donc d'être dans un **acte d'engagement**.

I. LE COMPOSITEUR : STEVE REICH (1936- ...)

Steve Reich (New York, 1936) a étudié le piano, les percussions, la composition et même la philosophie. Il est considéré comme l'un des **pionniers de la musique minimaliste** (= musique répétitive), courant musical apparu aux Etats-Unis dans les années 60.

II. L'OEUVRE : « DIFFERENT TRAINS » (1988)

Different Trains est une œuvre de **musique mixte** pour **quatuor à cordes et bande magnétique** composée en 1988. (Grammy Award de la meilleure composition de musique classique contemporaine en 1989).

Pourquoi cette composition?

Steve Reich dit : « L'idée de cette composition vient de mon enfance. Lorsque j'avais un an, mes parents se séparèrent. Ma mère s'installa à Los Angeles et mon père resta à New York. Comme ils me gardaient à tour de rôle, de 1939 à 1942 je faisais régulièrement la navette en train entre New York et Los Angeles, accompagné de ma gouvernante. Bien qu'à l'époque ces voyages fussent excitants et romantiques, je songe maintenant qu'étant juif, si j'avais été en Europe pendant cette période, j'aurais sans doute pris des trains bien différents. En pensant à cela, j'ai voulu écrire une œuvre qui exprime avec précision cette situation... »

Les procédés de composition : Steve Reich explique la façon dont il a procédé pour préparer la bande magnétique :

J'ai enregistré ma gouvernante Virginia qui évoque nos voyages en train.

J'ai enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los Angeles; M. 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.

Steve Reich a fait le choix d'utiliser des enregistrements « authentiques »; l'œuvre prend alors la dimension d'un témoignage historique.

Dans cette oeuvre de « musique mixte », le langage musical utilisé est le suivant :

- Des sons concrets enregistrés tels que des sons de sirène et des bruits de train.
- Des extraits enregistrés de voix parlée.
- Ostinato des cordes
- Une utilisation du discours parlé comme matériau musical : reproduction/imitation par les instruments de l'intonation des paroles.

STRUCTURE DE L'OEUVRE - Different trains comprend trois mouvements :

PART I : AMERICA - Before the war (9')

PART II : EUROPE - During the war (7'30)

PART III : After the war (10'30)

PART II : EUROPE - DURING THE WAR:

- Ce mouvement représente le **train de la terreur, de la mort**, d'un aller sans retour ; c'est le train qui emmène les déportés vers les **camps de concentration**.
- Plusieurs **cellules répétitives se superposent**, s'entrecroisent.
- **Ostinato aux cordes qui imitent le bruit du train** des déportés, qui change à chaque phrase.
- Un **instrument à cordes imite l'intonation de la voix** à chaque phrase et la répète en écho.
- A partir de « don't breathe » : **accélération du tempo, plus de tension**, plus fort, plus de sirènes, apparition des **sirènes du train**.
- Caractère obsessionnel et angoissant dû à la **répétition de l'ostinato et des registres aigus**.

VOCABULAIRE

- ★ **Ostinato**: Répétition d'un motif en boucle.
- ★ **Sampling** (échantillonnage): technique consistant à isoler un motif mélodique court et à l'utiliser dans une musique assistée par ordinateur.
- ★ **Quatuor à cordes**: Ensemble de quatre instruments à cordes précis: 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle.
- ★ **Musique électro-acoustique, musique mixte** : musique mêlant des techniques de compositions traditionnelles utilisant des instruments acoustiques et des techniques numériques de traitement du son.
- ★ **Musique minimaliste**: ensemble des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition. Le mouvement de l'art minimaliste est apparu aux Etats-Unis dans les années 1960.

III. CHANSONS RELATANT LES HORREURS DE LA GUERRE

No Bravery (2004) de James Blunt

James Blunt, anglais, apprend le violon, le piano à 7 ans, puis la **guitare électrique** à 14 ans. Dans une **famille de militaires** de père en fils, James ne déroge pas à la règle : après avoir suivi des études dans **l'aérospatiale**, il s'engage dans l'armée britannique. Il participe à la mission de paix en ex-Yougoslavie. Il compose « **NO BRAVERY** » (trad. Aucun courage) entièrement pendant son séjour militaire au **Kosovo** alors qu'il était soldat pour l'OTAN en 1999. Il raconte : « J'ai servi au Kosovo lors de la campagne de bombardements, et des accords de paix. Nous devons tout faire pour éviter que les gens s'entre-tuent. Vous entriez dans des maisons incendiées, dans des champs de cadavres et vous aviez vraiment le sentiment que quelqu'un ou quelque chose d'incroyablement démoniaque était passé par là ». **No Bravery n'est pas seulement une chanson de protestation contre la guerre**, « c'est une **chanson fataliste**, tout comme le reste de l'album », a expliqué James Blunt. **Il quitte l'armée en 2002** pour se consacrer pleinement à sa passion : la musique.

L'AFFICHE ROUGE (1959) de Léo Ferré (1916-1993)

En février 1944, une gigantesque affiche rouge, tirée par la propagande allemande, est placardée sur les murs des grandes villes de France . Cette affiche, vite appelée « **L'Affiche rouge** », présente les portraits de dix résistants parmi les 23 membres du « **groupe Manouchian** » qui vont être fusillés le 21 février 1944. Cette affiche, commanditée par les nazis, vise à démontrer à la population française, que ces hommes ne sont pas des libérateurs mais des terroristes, que la résistance n'est pas une armée de libération pour la France mais un groupe de dangereux criminels.

en 1955, Aragon a écrit un poème «**Strophe pour se souvenir**» à l'intention des français qui ont tendance à oublier les sacrifices héroïques qui eurent lieu durant la seconde guerre mondiale. Il veut lutter contre l'oubli.

« L'affiche rouge » est une mise en musique du texte de Louis Aragon par Léo Ferré . Nous pouvons noter une mise en musique très particulière du texte. L'arrangement proposé vise à mettre en valeur le texte d'Aragon et à le dramatiser:

- Léo Ferré n'est quasiment accompagné que d'un chœur mixte qui chante A Capella sur des onomatopées. Il a donc fait le choix de ne mettre aucun instrument, le texte est mis à nu.
- Léo Ferré déclame le texte plus qu'il ne le chante et souligne certains mots (hirsute, menaçant, sang...).
- Sa voix est chargée d'émotion (soulignée par le vibrato dans la voix).
- Un roulement de tambour va rompre brutalement la continuité de ce chant, il évoque la condamnation à mort des 23 membres du groupe Manouchian.