

Train de l'Union Pacific, années 1930-40

Sujet d'Histoire des Arts : Mémoire de la guerre

Different trains, Steve Reich, 1988

Arrivée du train au camp d'Auschwitz

PRESENTATION

Il s'agit d'une **œuvre musicale pour quatuor à cordes et bande magnétique** du compositeur américain Steve Reich composée en **1988**. C'est une musique **minimaliste** ou **répétitive** (courant de la musique contemporaine basée sur la **répétition** de courts motifs évoluant lentement). L'œuvre, d'une durée de 27 minutes, est composée de trois parties :

1. America –Before the War (9'00)
2. Europe –During the War (7'30)
3. After the War (10'30)

Steve Reich met en parallèle les trains qu'il prenait avec sa gouvernante aux Etats-Unis entre les domiciles de ses parents divorcés et les trains d'Europe qui déportaient les juifs vers les camps de concentration et d'extermination. 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.

Steve Reich

Né le **3 octobre 1936** à New York et d'origine juive, Steve Reich est considéré comme l'un des plus grands **compositeurs américains actuels**. C'est l'un des **pionniers de la musique répétitive américaine**.

INSTRUMENTATION

Different trains est la première pièce de Reich utilisant le discours parlé comme matériau musicale, avec l'utilisation d'enregistrements d'entretiens réalisés pour l'œuvre.

Pour cette pièce, le compositeur alterne :

- ✓ bruits de trains américains et européens des années 1930-1940.
 - ✓ modifications de cordes (utilisation de 3 quatuors à cordes séparés)
 - ✓ enregistrements de témoignages familiaux et historiques des témoins de cette époque :
- la voix sa gouvernante évoquant leurs voyages de New York à Los Angeles
 - La voix de M. Lawrence David, ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los Angeles.
 - les voix de survivants de l'Holocauste vivant aujourd'hui aux États-Unis (Rachel, Rachella et Paul) qui évoquent leur douloureuse expérience.

Ces bruits et conversations ont été transférés sur bande magnétique à l'aide d'un échantillonnage de claviers, les sampling keyboards, et d'un ordinateur. Le quatuor final, joué par des musiciens, vient s'ajouter lors du concert.

Quatuor à cordes : Formation instrumentale composée de deux violons, un alto et un violoncelle

Echantillonneur (sampler) : appareil numérique permettant de mémoriser et traiter de courts enregistrements appelés échantillons (ou samples). Ces échantillons pourront, à l'aide d'un ordinateur, être mis en boucle, changés de hauteur ou de tempo, découpés, inversés..

ANALYSE ET PROCÉDES DE COMPOSITION

L'Amérique avant la guerre

La première partie évoque les trains que le compositeur Steve Reich a empruntés avec sa gouvernante lors de ses nombreux voyages entre New York et Los Angeles de 1939 à 1942.

C'est un véritable « paysage sonore » de l'univers ferroviaire : Reich a créé une atmosphère de routine, avec la **répétition de bruits de trains** (aiguillage, sirènes de locomotives), **de mélodies aux cordes, de voix** se fondant aux sons de cordes dans une progression par couches sonores **successives**.

L'Europe durant la guerre

C'est un véritable documentaire sonore évoquant la déportation des juifs pendant la seconde Guerre Mondiale.

Le compositeur utilise comme procédé de développement :

✓ **des ostinati rythmiques** (cellule rythmique répétée en boucle), joués ici par les **violons**, avec de nombreux **changements de tempo (accélération, ralentis)**. Le motif rythmique extrêmement simple, sur 2 notes, évoque le mouvement répétitif, mécanique d'un train en marche (les trains de la mort) et crée un sentiment d'angoisse, de tension.

✓ **Les enregistrements de voix samplés et échantillonnés, basés sur la répétition.**

Les **deux voix d'homme et de femme**, simplement parlées, apparaissent froide et sèches. On observe de nombreuses **répétitions** (« Black Crows »- « And he said don't breathe »...). Ces exemples brefs de discours font allusion à la déportation et au traitement des juifs dans les camps (rasage, tatouage, évocation des fours crématoires...).

Ce sont de **véritables survivants** de l'Holocauste qui témoignent. Les voix nous **confrontent** directement à la **réalité**.

✓ **L'imitation par le quatuor de la mélodie du discours** des personnes interviewées :

Reich transpose la musique des voix enregistrées en notation musicale qu'il fait jouer au quatuor à cordes en 4 partitions différentes. Il a pour cela sélectionné des exemples brefs de discours, aux différences de ton plus ou moins marquées, transcrits aussi précisément que possible en notation musicale. Le montage a été effectué ensuite sur les enregistrements à l'aide de l'échantillonneur pour donner l'œuvre finie.

✓ Le bruit des **sirènes** qui évoque le **danger**, les **secours**

✓ **Les violons jouant parfois dans l'extrême aiguë**, qui produisent un sentiment de peur, voire de douleur.

✓ **L'accumulation, la superposition** des éléments qui évoque la **confusion, la peur**.

Après la guerre

Les mêmes matériaux sont utilisés. Le retour au calme est évoqué, avec en point d'interrogation les séquelles que la guerre a laissées.

CONCLUSION

En faisant le choix d'utiliser des enregistrements « authentiques », Steve Reich donne à son œuvre la dimension d'un témoignage historique. Cette pièce fait réagir les sensations de l'auditeur en insistant sur des caractères stressants et étranges.

« Cette composition a 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 multi-media combinant documentaire, musique et vidéo » (Steve Reich).

RECHERCHES

L'élève choisira une des œuvres citées ci-dessous, effectuera des recherches personnelles et présentera cette œuvre en une courte rédaction (généralités, brève analyse).

- *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima*, Krzysztof Penderecki, 1959

- *Zombie, The Cranberries*, 1996

- *Nuit et brouillard*, Jean Ferrat, 1963