

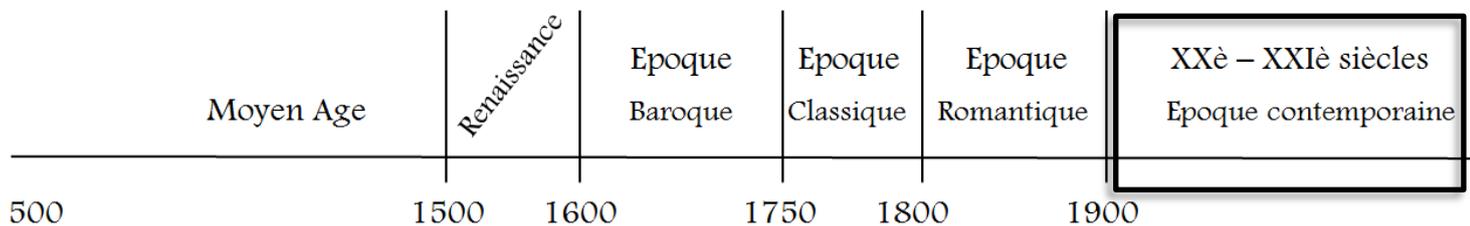
Different trains, mouvement 2 « Europe during the war », Steve Reich (1936-)

Domaine :

- Arts de l'espace
- Arts du langage
- Arts du quotidien
- Arts du son
- Arts du spectacle vivant
- Arts du visuel

Thématique :

- Arts, création, culture
- Arts, espace, temps
- Arts, Etat et pouvoir
- Arts, mythes et religions
- Arts, techniques, expression
- Arts, ruptures, continuités

		Acquis	Non acquis
Capacités (Ce que je dois savoir faire)	Répondre à la question posée		
Connaissances (Ce que je dois retenir)	Musique minimaliste/répétitive Ostinato Figuralisme Glissando Dissonance Pulsation Quatuor à cordes		

Talkin' bout a revolution, Tracy Chapman

Capacités	- Reproduire une mélodie : Justesse, Rythme, Articulation, Sérieux et paroles par cœur.		
Connaissances	Les paroles de la chanson.		

TALKIN' BOUT A REVOLUTION (1988)

Tracy Chapman

**Don't you know
(They're) talkin' bout a revolution
(It) sounds like a whisper**

}

x 2

While they're standing in the welfare lines
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion

**Don't you know
(They're) talkin' bout a revolution
It sounds like a whisper**

Poor people gonna rise up
(And) get their share
Poor people gonna rise up
(And) take what's theirs

Don't you know you better run (X12)
Oh I said you better run (X12)

It's finally the tables are starting to turn }
Talkin' bout a revolution
Oh no
Talkin' bout a revolution
Oh no

While they're standing in the welfare lines
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion

**Don't you know
(They're) talkin' bout a revolution
It sounds like a whisper**

It's finally the tables are starting to turn }
Talkin' bout a revolution
Oh no
Talkin' bout a revolution
Oh no
Talkin' bout a revolution
Oh no

**Ne sais-tu pas
Qu'ils parlent de révolution
Cela résonne comme un chuchotement**

Pendant qu'ils attendent en ligne l'aide sociale
Pleurant aux portes de ces armées du salut

Perdant leur temps dans les files de chômeurs
Assis là en attendant une promotion

**Ne sais-tu pas
Qu'ils parlent de révolution
Cela résonne comme un chuchotement**

Les pauvres vont se soulever
Et prendre leur part
Les pauvres vont se soulever
Et prendre ce qui leur revient

Ne sais-tu pas que tu ferais mieux de courir...
Oh à mon avis tu ferais de mieux de courir...

Enfin les choses commencent à bouger
A force de parler de révolution

Pendant qu'ils attendent en ligne l'aide sociale
Pleurant aux portes de ces armées du salut

Perdant leur temps dans les files de chômeurs
Assis là en attendant une promotion

**Ne sais-tu pas
Qu'ils parlent de révolution
Cela résonne comme un murmure**

Enfin les choses commencent à bouger
A force de parler de révolution

Titre :

.....

Année de composition :

Compositeur :

Nationalité :

1. Situer/Contextualiser

a. Vie de Steve Reich

Né à New York en 1936 dans une famille juive, Steve Reich est un compositeur états-unien contemporain. Il est considéré comme l'un des pionniers de la musique minimaliste (créée en 1960) et de la musique mixte associant bande magnétique et instrument acoustique. Il est donc considéré comme un des pères de la musique électro-acoustique : mélange d'instruments de musique traditionnels et de sons enregistrés.

♥ A RETENIR

- ✓ La **musique minimaliste** est née aux Etats-Unis au début des années 1960. Elle est basée sur des ostinatos, c'est pourquoi ce terme sert aussi à désigner les musiques répétitives.
- ✓ Un **ostinato** est un élément musical répété obstinément.

b. Contexte de création de l'œuvre

« 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.¹ (...) 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. » (Steve Reich)

Composée en 1988, cette œuvre rend hommage aux juifs déportés vers les camps de concentration, sous le régime nazi, pendant la seconde guerre mondiale.

¹ De 1939 à 1942, il prend le train à vapeur "**Union Pacific**", reliant l'Est à l'Ouest des Etats-Unis. Ce voyage dure à chaque fois deux jours.

c. Présentation générale de l'œuvre

Different trains est une œuvre d'environ 27 minutes, constituée de **trois mouvements** : "America-Before the War", "**Europe-During the War**" et "After the War".

Steve Reich mélange des **bruitages** sur **bande magnétique** (deux sirènes, des bruits de train des années 1930), **4 quatuors à cordes dont un jouant en direct et des enregistrements de témoignages**. En effet, il a réalisé des **enregistrements d'interviews** pour l'œuvre (de sa gouvernante, d'un porteur de bagages de la ligne de chemin de fer New York-Los Angeles, et de survivants de la shoah), initiant ainsi un nouveau style de **documentaire musico-théâtral**.

« J'utilise dans *Different Trains*, une nouvelle manière de composer (...) L'idée générale est d'utiliser des enregistrements de conversations comme matériau musical. »

♥ A RETENIR

- ✓ En hébreu, **shoah** signifie catastrophe. Ce terme est employé pour désigner l'extermination des juifs par le régime nazi.

2. Décrire/Interpréter le deuxième mouvement de *Different trains*

<p>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>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>
---	---

a. Extrait 1 (début à 2'24)

Quelles sont les premières informations qui apparaissent à l'écran ?

.....

 Auschwitz-Birkenau est une ville polonaise où fut construit un complexe rassemblant trois camps. Le deuxième, Auschwitz II, appelé aussi Birkenau, fut un camp d'extermination des prisonniers.

Quel est le caractère de cet extrait :

Qu'est-ce qui crée ce caractère ? ✓

En musique, des motifs répétés obstinément sont appelés des

Ces nombreuses mélodies qui se superposent créent un effet de

Qu'est-ce que veulent imiter les ostinati joués aux cordes ?

.....

✓, elles évoquent une

.....

Quelle relation y a-t-il entre les phrases prononcées et les mélodies jouées en direct par le quatuor ?

.....

Different Trains est la première pièce de Reich utilisant le discours parlé comme matériel musical. Reich traduit la « musique » des voix enregistrées en notes de musique qu'il donne à jouer au pour les voix de femme et au pour les voix d'hommes. Les instruments se servent des intonations des phrases et les répètent par bribes ou en entier.

♥ **A RETENIR**

✓ Un **quatuor à cordes** est une formation de 4 instruments à cordes frottées : 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle.

b. Extrait 2 (3'35)

Qu'est-ce qui a changé à partir de « Don't breathe » (« Ne respire pas ! ») ?

.....

Quel est l'effet produit ?

Le train semble accélérer et s'approcher de sa destination finale.

Un nouveau bruit enregistré apparaît (à 4'), lequel ?

.....

A 5'18, le quatuor à cordes imite un nouveau son, lequel ?

Pour ce faire, il utilise des sons désagréables à l'oreille, qui sonnent mal ensemble, ce sont des

La nuance a elle aussi eu à peu changé, elle est devenue de plus en plus

♥ A RETENIR

✓ Une **dissonance** c'est plusieurs sons simultanés qui sonnent mal ensemble.

Rappels

✓ Le **tempo**, c'est la vitesse de la musique.

✓ La **nuance**, c'est le volume.

c. Extrait 3 (de 6'59 à la fin)

Quel changement permet de faire commencer ici une troisième partie ?

.....

Quels sont les premiers mots de cette dernière partie ?

.....

Quel caractère peut-on associer à ce passage ?

.....

Qu'est-ce qui, dans la mélodie du quatuor à cordes donne le sentiment que le temps s'est arrêté ?

En musique, le temps est représenté par la **pulsation** et, dans cet extrait, la pulsation a disparu à cause de ces notes tenues très longtemps.

♥ A RETENIR

✓ La **pulsation** est un battement régulier qui donne le tempo de la musique.

Grâce à un procédé musical nommé le **figuralisme**, Steve Reich tente de traduire en musique le mouvement répétitif et obsessionnel de ces trains qui ont conduit vers la mort à Auschwitz-Birkenau plus d'un million de personnes.

♥ **A RETENIR**

Le **figuralisme** est un procédé visant à exprimer des mots ou des émotions en musique.

3. Conclusion

La conclusion doit répondre à la question : « En quoi le contexte historique influence-t-il la création artistique ? »

Voici quelques éléments de réponse :

- *Different trains* est un **témoignage historique** grâce aux enregistrements des victimes de la guerre. L'œuvre permet à l'artiste de figer des souvenirs participant ainsi au **devoir de mémoire** dont l'un des rôles est d'éviter de reproduire les erreurs du passé.
- Steve Reich dénonce ici un événement historique qui le touche car il est lui-même né dans une famille juive et dénonce ainsi les horreurs perpétrées par le régime nazi contre les juifs. Sa démarche est donc un **acte d'engagement**.

4. Elargir/Rapprocher

Cette dernière partie sert à présenter d'autres œuvres d'art ou courants de pensée qui peuvent être comparés à *Different trains* et à expliquer vos choix. La liste des exemples est seulement commencée, à vous de la compléter en fonction de ce que vous avez étudié dans les autres matières et de vos recherches personnelles.

Exemples dans le domaine de...

- ...**la chanson française : *Nuit et brouillard (1963)* de Jean Ferrat (1930-2010)**

Dans cette chanson, Jean Ferrat évoque la disparition de son père, juif, qui a été déporté au camp d'Auschwitz d'où il n'est pas revenu. Comme dans *Different trains*, le mouvement répétitif du train est évoqué par un ostinato rythmique.

→ ... la musique contemporaine : *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima* de Krzysztof Penderecki (1933-)

→ ... la peinture :

→ ... du cinéma :

→ ... de l'architecture :