

La musique engagée

Quel regard porte l'artiste sur les conflits armés du XXe siècle ?

Introduction

L'art est porteur d'**enjeux esthétiques et politiques**. Quelles que soit la nature de leurs ambitions, les artistes sont donc amenés à **se positionner face au pouvoir politique** de leur temps, qu'ils choisissent de le servir, de le combattre ou de se montrer indifférent. Dans tous les domaines, les artistes, qui ont vécu ou ont été informés de l'horreur de la guerre, ont transmis dans leurs œuvres leurs réactions, leurs sentiments, leurs émotions et leur message. Ainsi, l'œuvre d'art permet à l'artiste de **figer ce que la « mémoire des souvenirs » ne peut conserver intact** et participer alors au **devoir de mémoire**, ainsi que de **dénoncer et critiquer**, d'être alors dans un **acte d'engagement**.

Different Trains (1988) de Steve Reich

Vidéo « Phase to face »

Enfant, pourquoi Steve Reich prenait-il souvent le train entre New York et Los Angeles ?

Combien de temps le trajet en train durait-il ? _____

En quelles années étaient-ce ? _____

Que se passait-il à cette même période en Europe ? _____

Où Steve Reich serait-il s'il était né en Europe ? _____

Pourquoi *Different Trains* fonctionne-t-il selon son compositeur ? _____

Steve Reich

Steve Reich, né à New York en 1936, est un compositeur américain d'origine juive. Il est considéré comme l'un des pionniers de la musique minimaliste. Il développe un procédé appelé le *phasing* (déphasage).

Quelques-unes de ses œuvres : *Clapping music* (1972), *City life* (1995)...

Autres compositeurs de musique minimaliste : John Adams, Philip Glass...

Different Trains (1988)

Different Trains est une œuvre de musique mixte pour quatuor à cordes et bande magnétique composée en 1988.

Procédés de composition

Steve Reich explique la façon dont il a procédé pour préparer la bande magnétique :

1. J'ai enregistré ma gouvernante Virginia, maintenant âgée de plus de soixante-dix ans, qui évoque nos voyages en train ;
2. J'ai enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los Angeles, maintenant à la retraite et âgé de plus de quatre-vingt ans : M. Lawrence Davis, qui raconte sa vie ;
3. 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 ;
4. J'ai rassemblé des sons enregistrés de trains américains et européens des années 1930, 1940.

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

Dans cette œuvre de musique mixte, le matériau musical utilisé est le suivant :

- Des sons concrets enregistrés (sons de sirène, bruits de trains) ;
- Des extraits enregistrés de voix parlée ;
- Des *ostinati* des cordes avec répétition et déphasage (enregistrés) ;
- Une utilisation du discours parlé comme matériau musical : reproduction/imitation par les instruments du quatuor de l'intonation des fragments de discours.

VocabulaireQuatuor :

Œuvre musicale pour quatre musiciens.

Quatuor à cordes :

Deux violons, un alto, un violoncelle.

Musique minimaliste :

Œuvre utilisant une pulsation et un minimum de matériau : de courts motifs répétés inlassablement et évoluant lentement. Le mouvement de l'art minimaliste est apparu aux Etats-Unis dans les années 1960.

Musique mixte :

Œuvre qui superpose une ou plusieurs parties instrumentales (ou vocales), exécutées sur scène en direct, à une musique sur support (sons

enregistrés). Il y a alors mixité des sources. Les premières musiques mixtes apparaissent dans les années 1950 avec l'évènement de l'enregistrement.

Ostinato :

Répétition obstinée (en boucle) d'un motif musical – rythmique ou mélodique.

Phasing :

Procédé proche du canon, qui consiste en une répétition obstinée d'un court motif par plusieurs musiciens (ou bandes magnétiques) en insérant un décalage temporel – décalage qui augmente et diminue au cours de la pièce.

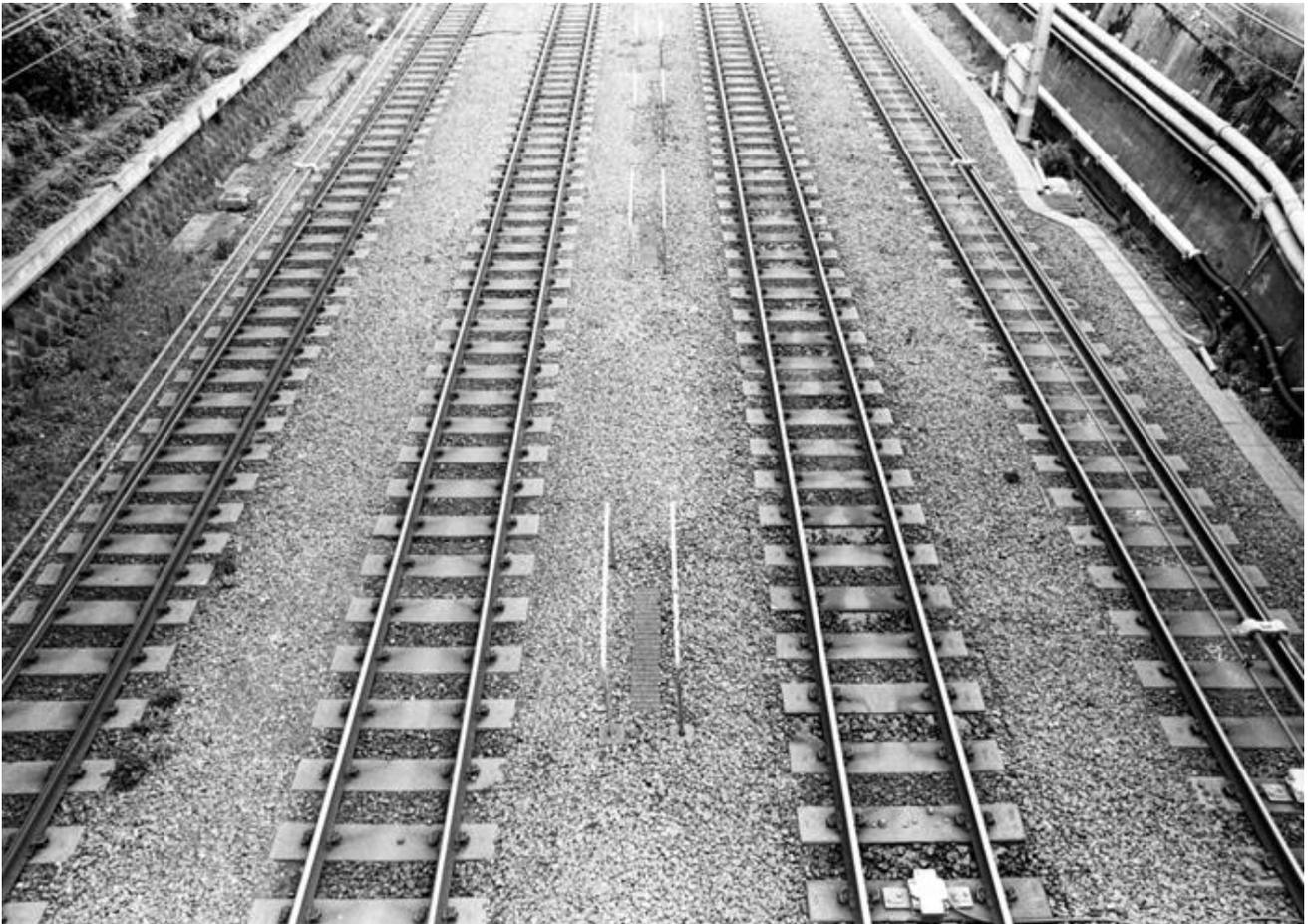
Structure de l'œuvre

Different Trains comprend trois mouvements :

PART I : AMERICA – Before the war

PART II : EUROPE – During the war

PART III : After the war

PART I : AMERICA - Before the war

Ce premier mouvement représente le train du voyage, de l'insouciance, du bonheur de prendre le train pour se déplacer. Les voix évoquent le trajet Chicago – New-York – Los Angeles. Ce mouvement est construit sur un ostinato évolutif (imitation du train) auquel se superpose un dialogue enregistré (*sample*) voix-cordes, sur un mode répétitif, des sons de sirènes venant ponctuer le discours.

Ostinato sur deux notes, joué par les cordes (imitation du train)

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

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. Les *ostinati* des cordes imitent le bruit du train, qui change à chaque phrase. Un instrument imite l'intonation de la voix à chaque phrase et la répète en écho. A partir de « *don't breathe* », le tempo s'accélère, la tension monte, on entend les sirènes du train. La répétition et les registres aigus produisent un caractère obsessionnel et angoissant. Après un ralentissement, le mouvement fini dans le néant, évoquant la disparition des corps dans les fours crématoires « Il y avait de la fumée ».

Analyse

Relever les éléments musicaux évoquant la guerre et identifier les effets alors produits.

<u>Rythme</u>	<u>Tempo</u>
Effets produits	Effets produits

<u>Types de sons</u>	<u>Un son particulier</u>
Effets produits	Effets produits

<u>Hauteur des notes</u>	<u>Nombre de mélodie</u>
Effets produits	Effets produits

PART III : After the war

Ce mouvement représente le train de l'espoir retrouvé, lors de l'immigration de certains juifs aux USA.

Le discours musical se densifie progressivement par superposition de cellules répétitives avant un nouveau dialogue « voix-cordes » ; là encore, un ostinato évoque le train. De nombreuses ruptures du discours sont produites par des changements de tempo, d'ostinato, de cellules répétitives et de registre qui illustrent les souvenirs relatifs à la fin de la guerre.

