

L'oeuvre musicale du mois février-mars 2009

L'outil « l'oeuvre musicale du mois » a pour but de proposer aux enseignants des pistes pédagogiques leur permettant de mettre en oeuvre l'enseignement de l'histoire des arts.

Principe :

Découvrir chaque mois une oeuvre musicale ou un instrument pour :

- favoriser l'ouverture culturelle des élèves
- soutenir une séquence de travail en éducation musicale
- s'approprier des éléments du lexique en musique

Different Trains, America before war, pour quatuor à cordes et bande magnétique

- écoute sur internet à partir des mots-clés suivants* : *Different Trains (1988) pour quatuor à cordes et bande magnétique*, cité de la musique, extrait sonore, Brahms, ircam

- vidéo disponible sur internet à partir des mots-clés suivants : *Different trains Israel Contemporary String Quartet*

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.

L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.

Lors de l'utilisation d'un extrait d'une oeuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'oeuvre, éditeur).

« L'utilisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le bo n°5 du 4 février 2010 :

<http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

auteur : Steve Reich, XXe s, U.S.A.

Le compositeur Steve Reich est né en 1936 à New-York.

Dans ses oeuvres musicales, il utilise des « motifs qui se répètent ». Il s'est beaucoup intéressé aux percussions africaines.

D'autres compositeurs américains, comme Phil Glass (né en 1937) ou Terry Riley (né en 1935), ont composé des pièces de « **musique répétitive** ». Ce courant musical a pris naissance dans les années 1960.

Avec l'utilisation des bandes magnétiques, les compositeurs de musique répétitive ont découvert les boucles que l'on pouvait synchroniser puis décaler (déphasage).

Dans leurs musiques, on entend souvent de courtes formules répétées (**ostinato/ostinati**), faciles à mémoriser. Parfois, il s'agit d'un seul son réitéré. Ces ostinati sont superposés. Ils se décalent les uns par rapport aux autres au fil du morceau. Ce qui fait que l'on n'entend pas tout le temps la même chose. Les oeuvres de musique répétitive sont souvent de grandes dimensions (de quinze à vingt minutes).

Aujourd'hui, avec les moyens offerts par l'informatique, l'usage des motifs répétés se retrouvent dans nombre de musiques (la techno notamment).

Steve Reich est personnellement attaché au son des instruments acoustiques. Dans *Different trains*, on entend des violons, altos et violoncelles.

L'oeuvre :

Cette pièce a été créée le 2 novembre 1988 au Queen Elizabeth Hall, Londres par le Quatuor Kronos.

Présentation par Steve Reich :

« J'utilise dans *Different Trains*, une nouvelle manière de composer qui a ses origines dans mes compositions antérieures pour bandes magnétiques : *It's Gonna Rain* (1965) et *Come Out* (1966). L'idée générale est d'utiliser des enregistrements de conversations comme matériau musical.

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. Voilà ce que j'ai fait 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.

Pour combiner les conversations sur bande magnétique et les instruments à cordes, j'ai sélectionné des exemples brefs de discours, aux différences de ton plus ou moins marquées, et je les ai transcrits aussi précisément que possible en notation musicale.

Ensuite, les instruments à cordes imitent littéralement la mélodie du discours. Les exemples de conversation et les bruits de trains ont été transférés sur bande magnétique à l'aide d'un échantillonnage de claviers, les sampling keyboards, et d'un ordinateur. Trois quatuors à cordes séparés ont aussi été ajoutés à la bande magnétique pré-enregistrée et le quatuor final, joué par des musiciens, vient s'ajouter lors du concert.

Different Trains comprend trois mouvements ; mouvement étant pris ici au sens large du terme car les tempi changent fréquemment dans chaque mouvement : L'Amérique, Avant la guerre ; L'Europe, Pendant la guerre ; Après la guerre

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 multi-media combinant documentaire, musique et vidéo. »

Steve Reich

- Documentation, partition et extraits musicaux consultables sur le site de l'IRCAM :

mots-clés : Brahms ircam Reich works

- Extrait audio sur le site de la Cité de la Musique :

On entend des instruments à cordes (violons, alto, violoncelle) et des voix d'hommes et de femmes. Les paroles sont en anglais.

pistes d'exploitation :

- **écoute :**

- Ecoutes centrées sur les formules répétées : les repérer, identifier, reproduire.
- Mise en évidence de la forme (répétitions, superpositions, émergences)
- Construction d'un musicogramme (partition simplifiée) sur les 2 premières minutes de America Before War, mettant en évidence les notions musicales de trame (instruments à cordes enregistés), d'ostinato, d'émergences (sirènes, instrument soliste, voix parlée).

	0'	16"	22"	27"	36"	39"	45"	51"	1'	1'05	1'08	1'15
Sirènes de train		uuu u u		uuuu	uuuuu					uuuuuuu		uuuuuuuuu
Voix enregistrée							« From Chicago » (A) répété			+ « To New-york » (A') répété ...		
Instrument soliste (violon)					Formule A				Formules A+A'			
Instruments à cordes (violons, altos, violoncelles)	XX											
Tintement/cliquetis +/- perceptible	oo						oo					

	1'22"	1'32"	1'45"	1'50"	1'54"	2'
Sirènes de train			uuuuu U		uuuuuu U	
Voix enregistrée	« One of the fastest trains » répété...					
Instrument soliste (alto)	Formule B répétée...					
Instruments à cordes (violons, altos, violoncelles)	XX					
Tintement/cliquetis +/- perceptible						

- **production :**

- Chanter certains éléments comme les émergences de sirènes, reproduire les voix parlées...
- Réinvestissement possible dans des productions instrumentales et vocales de classe (mise en place d'une pulsation ; d'une trame ; superpositions d'un ostinato ; interventions en questions/réponses entre mots et instruments (Cf dans l'enregistrement rapport voix/violon)).
- Création d'une séquence instrumentale sur le thème du train...
- Utilisation d'un logiciel type Audacity pour créer une séquence de musique avec des ostinati.

- **lecture :**

- Documentation consultable sur le site de l'IRCAM
- Extrait du texte utilisé pour le premier mouvement :

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

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

in 1939

1940

1941

1941 I guess it must've been

en 1939

1940

1941

1941 je pense que cela devait être

- Texte consultable sur internet :

mots-clés : Reich, opera, oscar, train

Mise en réseau :

- Ecouter une autre oeuvre de Steve Reich : *Clapping music*
Cette musique répétitive est constituée de frappés de mains superposés.
Des séquences vidéos sont consultables sur internet.

Une séquence avec une animation pour visualiser les décalages/déphasages des deux parties de frappés

Une séquence montre des musiciens utilisant des balles rebondissantes

- Observer des algorithmes visuels dans des oeuvres plastiques diverses. Cf fiche L'image d'art du mois.
- Exploitation en arts visuels de la série de tableaux *La gare St Lazare* de Claude Monet