

Différent Trains / During the war

L'œuvre (ou l'extrait) :

Avec *Different Trains*, Steve Reich met en parallèle son expérience de très jeune enfant de parents divorcés - dont le père vit sur la côte est des États-Unis à New York et la mère sur la côte ouest à Los Angeles - qui devait fréquemment de 1939 à 1942 prendre le train pour aller d'une ville à l'autre au cours d'un voyage de quatre jours, avec la mémoire des déportés d'Europe convoyés dans les trains vers les camps de concentration. 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 prendre¹.

« Je songe maintenant qu'étant juif, si j'avais été en Europe, pendant cette période, j'aurais sans doute pris des trains bien différents ».

Cette pièce constitue une nouveauté dans l'écriture de Reich qui utilise pour la première fois des enregistrements d'entretiens comme matériau musical.

Cette œuvre pour quatuor à cordes (2 violons, alto et violoncelle) et bande magnétique a été composée en 1988. Les voix enregistrées sont les voix de survivants de la shoah (Rachella, Paul et Rachel).

Un des principes de base de la composition est l'imitation par le quatuor de la mélodie du discours des personnes interviewées.

Sources : Wikipédia

Le compositeur : Steve Reich (1936 -)

Steve Reich, né Stephen Michael Reich le 3 octobre 1936 à New York, est un musicien et compositeur américain. Il est considéré comme l'un des pionniers de la musique minimaliste, un courant de la musique contemporaine jouant un rôle central dans la musique classique des États-Unis

Sources : Wikipédia

La situation chronologique :

Préhistoire antiquité	Moyen-âge			Temps modernes			XIXème siècle	XX ET XXIème SIECLES	
	Chant Grégorien	École notre dame	Ars nova	Renaissance	L'âge baroque	Classicisme	Romantisme	Moderne	Contempo- rain

L'expression **musique contemporaine** désigne en général les différents courants de musique savante apparus après la fin de la Seconde Guerre mondiale et recherchant des voies, parfois de manière radicale, en dehors du système tonal

Une analyse musicale:

- Un ostinato aux cordes imite le bruit du train des déportés.
- Un instrument du quatuor imite l'intonation de la voix et la répète en écho.
- Après chaque nouvelle phrase est associée une nouvelle boucle mélodique amenant une variation du tempo, de l'intensité, et de la hauteur.
- L'utilisation de registres aigus aux violons et les bruits continus de sirènes amènent un sentiment d'angoisse.
- On peut entendre des bruitages de trains et notamment les sifflements des locomotives à partir de « Into those wagons ».
- On entend un decrescendo à la fin de l'œuvre comme si tous les sons portaient eux aussi en fumée.

Texte en anglais et en français

1940	1940
On my birthday	Le jour de mon anniversaire
The Germans walked in	Les Allemands sont entrés
Walked into Holland	Sont entrés en Hollande
Germans invaded Hungary	Les Allemands ont envahi la Hongrie
I was in second grade	J'étais à l'école primaire

I had a teacher	J'avais un professeur
A very tall man, his hair was concretely plastered smooth	Un homme très grand, ses cheveux étaient gominés
He said : " Black Crows invaded our country many years ago "	Il a dit : " des Corbeaux Noirs ont envahi notre pays, il y a de nombreuses années "
And he pointed right at me	Il m'a montré du doigt
No more school	Plus d'école !
You must go away	Il faut que tu partes
And she said, " Quick, go ! "	Et elle a dit : " Va t'en vite ! "
And he said, " Don't breathe ! "	Et il a dit : " Ne respire pas ! "
Into those cattle wagons	Dans ces wagons à bestiaux
For 4 days and 4 nights	Pendant 4 jours et quatre nuits
And then we went through these strange sounding names	Ensuite nous sommes passés par ces endroits aux noms étranges
Polish names	Des noms polonais
Lot of cattle wagons there	Là il y avait beaucoup de wagons à bestiaux
They were loaded with people	Ils étaient bourrés de monde
They shaved us	Ils nous ont rasés
They tattooed a number on our arm	Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras
Flames going up to the sky - it was smoking	Des flammes montaient vers le ciel - il y avait de la fumée

Propositions de pistes pédagogiques :

- Repérer différents éléments musicaux constitutifs de l'œuvre :
 - La voix parlée : Ce sont des voix de déportés
 - Les sirènes et les bruitages de trains : Ce sont des sons enregistrés
 - Les éléments répétitifs : Ils sont joués par le quatuor à cordes
- Lire le texte sur une musique répétitive
- Lire un autre texte (littérature de jeunesse liée à la Shoah) sur une musique répétitive
- Réaliser des ostinatos rythmiques et mélodiques et les enchaîner les uns après les autres
- Aborder l'enseignement de la Shoah (CM2) à travers cette œuvre

Une mise en réseaux avec d'autres œuvres :

- A survivor from Warsaw, opus 46 / Arnold Schönberg
<https://www.deezer.com/fr/track/1069896>
- Photos de Raymond Depardon
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&CT=Album&ALID=2TYRYDR9OMTP
- Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima » de Krzysztof Penderecki, 1960
<http://www.deezer.com/fr/track/16717299>
- Nuit et brouillard / Jean Ferrat
<http://www.deezer.com/fr/album/617824>
- Le chemin de fer / Anselm Kiefer / 1986
<http://laprovidence-rochefort.pagesperso-orange.fr/Arts/Anselm%20Kiefer.pdf>
- La femme de Loth / Anselm Kiefer / 1989
<http://autruchon.tumblr.com/post/2586638645/anselm-kiefer-la-femme-de-loth-1989>