

DIFFERENT TRAINS (STEVE REICH, 1988)

Different Trains est une œuvre musicale pour quatuor à cordes et bande magnétique du compositeur américain de musique contemporaine Steve Reich écrite en 1988 (commande de Betty Freeman pour le *Kronos Quartet*).

Cette œuvre a remporté le

Grammy Award de la meilleure composition de musique classique contemporaine en 1989.

**Train de l'Union Pacific des années 1930-1940
reliant le centre à la côte ouest des Etats-Unis**

**L'arrivée du train au camp d'Auschwitz,
en 1945**

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 deux 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 prendre...

Different Trains est la 1ère pièce de Reich qui **utilise le discours parlé comme matériau musical**, depuis *Come Out* en 1967. L'originalité de cette œuvre repose dans le fait qu'il utilise, pour la première fois, **des enregistrements d'interviews réalisés pour l'œuvre** et non de simples bandes magnétiques retravaillées comme matériau musical. On retrouvera cette approche spécifique dans ses futures œuvres, telles que *City Life*, *The Cave*, *Three Tales*..., il en fait une sorte de documentaire musico-théâtral, une « *mélodie du discours* », car pour lui, les mots et la voix humaine sont un matériau précieux.

Dans l'œuvre complète (27 minutes env.), on distingue 3 mouvements :

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

Il alterne **bruitages évoquant les trains** (sirènes, crissements, vitesse...), **modifications de cordes** et **enregistrements** (témoignages familiaux, historiques des témoins de cette époque). La composition utilise en partie le **concept de répétition**, sorte de « marque de fabrique » de Reich. Les interviews (enregistrés dans les années 1980) sont ceux de **sa gouvernante**, Virginia Mitchell ; **d'un porteur de bagages de la ligne N-Y/Los-Angeles**, Lawrence Davis ; et de **survivants de la Shoah** (Rachella, Paul, Rachel).

Un des principes de composition est **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**. Le montage est effectué ensuite sur les enregistrements pour donner l'œuvre finie.

En 2000 (commande de l'orchestre de Philadelphie), Reich adapte *Different Trains* en **version pour grand orchestre de 48 instruments** : il étend simplement la version initiale (quatuor à cordes) en faisant jouer 3 groupes de 12 instrumentistes en direct la partie pré-enregistrée de la version 1988, alors que le dernier groupe de 12 instrumentistes joue la partition destinée à être jouée en direct.

Quelques mots sur Steve Reich... (éléments de biographie) :

Né à New York le 3 octobre 1936, il est considéré comme le plus sophistiqué des 4 pionniers du **minimalisme** (avec Terry Riley, Philip Glass et La Monte Young).

Reich s'opposa au mouvement sériel enseigné aux Etats-Unis, mais ses premières œuvres furent toutefois rigoureuses.

Dans les années 1960, il s'aperçoit qu'en lançant deux bandes en boucle identiques sur des magnétophones la **musique se désynchronise peu à peu**... Un effet de **déphasage** qu'il adapte en l'élaborant aux instruments traditionnels. (diffuse plusieurs bandes magnétiques identiques simultanément puis les décale provoquant ainsi des **phénomènes d'écho**, de **surimpression**...) Ainsi, les syllabes d'une phrase sont progressivement réagencées et trouvent des sonorités, voire une signification très différentes.

Reich a beaucoup cherché à **s'élargir à d'autres cultures musicales** : En 1970, il étudie la musique de la tribu des Ewé (Ghana), en 1973, il étudie la musique balinaise aux Etats-Unis, en 1976, il se consacre à l'étude des chants traditionnels juifs... Il va transposer ses recherches sur le déphasage de bandes magnétiques enregistrées à des compositions pour instruments acoustiques en s'appuyant sur les traditions ghanéennes, balinaises et hébraïques.

Au milieu des années 1970, sa technique est bien établie : **créer de la musique à partir de motifs répétitifs et variant lentement**.

Dans les années 1980, il revient à **l'enregistrement de la parole**, comme source d'inspiration.

🎵 Analyse de l'extrait :

Musique de chambre : quatuor à cordes (1 violon, 1 violon 2, 1 alto, 1 violoncelle) + bande magnétique

1er 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*

In 1939

1940

1941

1941 I guess it must've been

*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*

en 1939

1940

1941

1941 je pense que cela devait être

[0'00] Bruits de trains (mécanique, aiguillage, sirènes de locomotives) + cordes

➔ **Véritable « paysage sonore » de l'univers ferroviaire !**

Caractère : animé, rythmé, on progresse par couches sonores successives (éléments qui se rajoutent)
[0'35] Changement d'atmosphère ; sensation de ralentissement dès les premières paroles « *From Chicago* », plus calme puis progressif (cordes)

[1'21] Différent, nouvelles paroles : « *one of the fastest trains* »

[2'36] Nouvelles paroles/atmosphère « *the crack train from New York* »

[3'41] « *from New York to Los Angeles* » etc.

La musique évoque à travers le thème des transports ferroviaires à la fois le **mouvement perpétuel** et le **totalitarisme**. Ces trains sont aussi « différents » car c'est le procédé du déphasage : **ils se ressemblent mais ne sont jamais complètement identiques...**

"From Chicago to New York" (First Entry)

Ch	Ch				
"From Chicago"		Ch			
"From Chicago"		NY	Ch		
"From Chicago"		NY	Ch		
"From Chicago to New York"				Ch	Ch
"From Chicago to New York"				Ch	
"From Chicago"		Ch	NY		
"From Chicago"					
"From Chicago to New York"				Ch	
"From Chicago to New York"				Ch	
"From Chicago to New York"					
"From Chicago"		Ch			
"From Chicago to New York"					
"From Chicago"		NY			

Ch = ton de « From Chicago » en musique (cordes)
NY = ton de « to New York » en musique (cordes)
« From Chicago » et « From Chicago to New York » = mots **samplés, échantillonnés**

Cette œuvre est une sorte de **documentaire musical** dans lequel Reich associe les **fragments d'interviews (gouvernante, porteur de bagages, survivants de l'Holocauste)** et des **ambiances sonores créées**, notamment à l'aide de **bruits de trains et de sirènes** datant de la **seconde guerre mondiale**.

Le processus de composition est basé sur le **sampling, l'échantillonnage**, et s'inscrit dans le **courant musical américain de musique minimaliste**.

Le quatuor à cordes imite le **mouvement du train** en jouant un motif rythmique extrêmement simple, **sur 2 notes** (mouvement répétitif, mécanique), le quatuor anticipe ou suit l'intonation vocale enregistrée (retranscrite en notes par Reich : Ch ou NY) Ces idées mélodiques, **sorte de leitmotiv** de l'œuvre découlent naturellement des sonorités des témoins interviewés.

Pour aller plus loin sur la thématique du train...

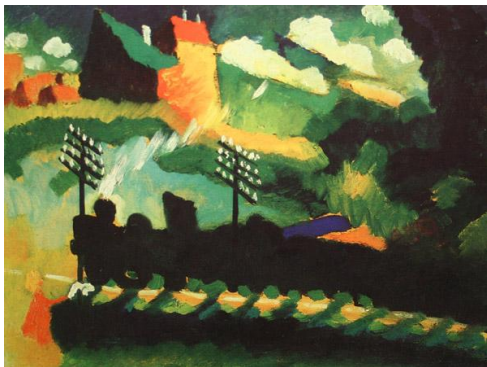
William TURNER,
Pluie, vapeur et vitesse
- *le grand chemin de fer de l'ouest, 1844*
Huile sur toile de 91cm x 122 cm
National Gallery, Londres

Claude MONET,
La Gare Saint-Lazare, 1877
Huile sur toile de 75 cm x 104 cm
Musée d'Orsay, Paris

Lionel WALDEN,
Les docks de Cardiff, 1894
Huile sur toile de 127 cm x 193 cm
Musée d'Orsay, Paris

Wassily KANDINSKY,
Murnau – View with Railroad and Castle, 1909
Huile sur toile de 36 cm x 49 cm
Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich

Chris LUDLOW,
Speed in grey (vitesse en gris), 2004
Huile sur toile de 41 cm x 51 cm
Prix Schefer en 2004

Les « trains de la mort » → Cf. films *Le Pianiste*, *La Rafle*, *La Liste de Schindler*...

LIENS YOUTUBE

« 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 ... »

- *Different trains*, part I en live: <http://youtu.be/ql4JmBwpzlg> ;
- Avec mise en scène train et écran : <http://youtu.be/hd1Hx0vZIDE>
- Partie/mouvement 2 (*Europe – During the war*) : <http://youtu.be/CSPW9lTN6oQ>
- Musique sans visuel: http://youtu.be/1E4Bjt_zVJc
- Création d'une vidéo « a tribute to... » : <http://youtu.be/Xe45oxf-9nY>