

Séquence n°2 classe de 6ème

Problématique:

- De quelle manière l'enregistrement peut-il s'intégrer dans une œuvre musicale?

Œuvre de référence:

- *Différent trains* Steve Reich [America before the war](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=JYEwsIW-zsQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=CSPW9ITN6oQ> (video) <https://www.youtube.com/watch?v=1r-kxJqjrws> video 1er mvt

Europe pendant la guerre

Projet musical:

- Insérer des paroles enregistrées (thèmes: la ville, le souvenir) dans le chant [Monopolis](#) de la comédie musicale *Starmania* de Michel Berger.

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

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 ! "

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 ! "

into those cattle wagons
for 4 days and 4 nights
and then we went through these strange
sounding 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

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

and the war was over
Are you sure ?
The war is over
going to America
to Los Angeles
to New York
from New York to Los Angeles
one of the fastest trains
but today, they're all gone
There was one girl, who had a beautiful voice
and they loved to listen to the singing, the
Germans
and when she stopped singing they said,
" More, more " and they applauded
" Crack " in the older sense of " best "

et puis la guerre s'est terminée
Etes-vous sûr ?
La guerre est finie
partant pour l'Amérique
vers Los Angeles
vers New York
de New York à Los Angeles
l'un des trains les plus rapides
mais aujourd'hui ils ont tous disparu
Il y avait une fille qui avait une voix superbe
et ils adoraient l'écouter chanter, les Allemands
et quand elle s'arrêtait de chanter, ils disaient :
" Encore, encore ", et ils applaudissaient
" Crack " au sens ancien de " meilleur ".

Ecoute n°1 6ABC

Musique répétitive (petits motifs musicaux répétés de nombreuses fois) américaine du XXe siècle.

Instruments: cordes frottées (Rappel: violon, violon alto, violoncelle, contrebasse).

formation instrumentale : 12 instruments à cordes enregistrés, un quatuor (4) à cordes qui joue en direct, des enregistrements de bruits de train, de sirènes, et des morceaux de conversations en américain.

Raconte l'histoire des voyages en train de Steve Reich (compositeur de la musique).

Compétences travaillées:

Compétences du socle:

- Domaine 1: les langages pour penser et communiquer.
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- Domaine 2:
 - Coopération et réalisation de projet.
- Compétences disciplinaires:
 - Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.
 - Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
 - Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.

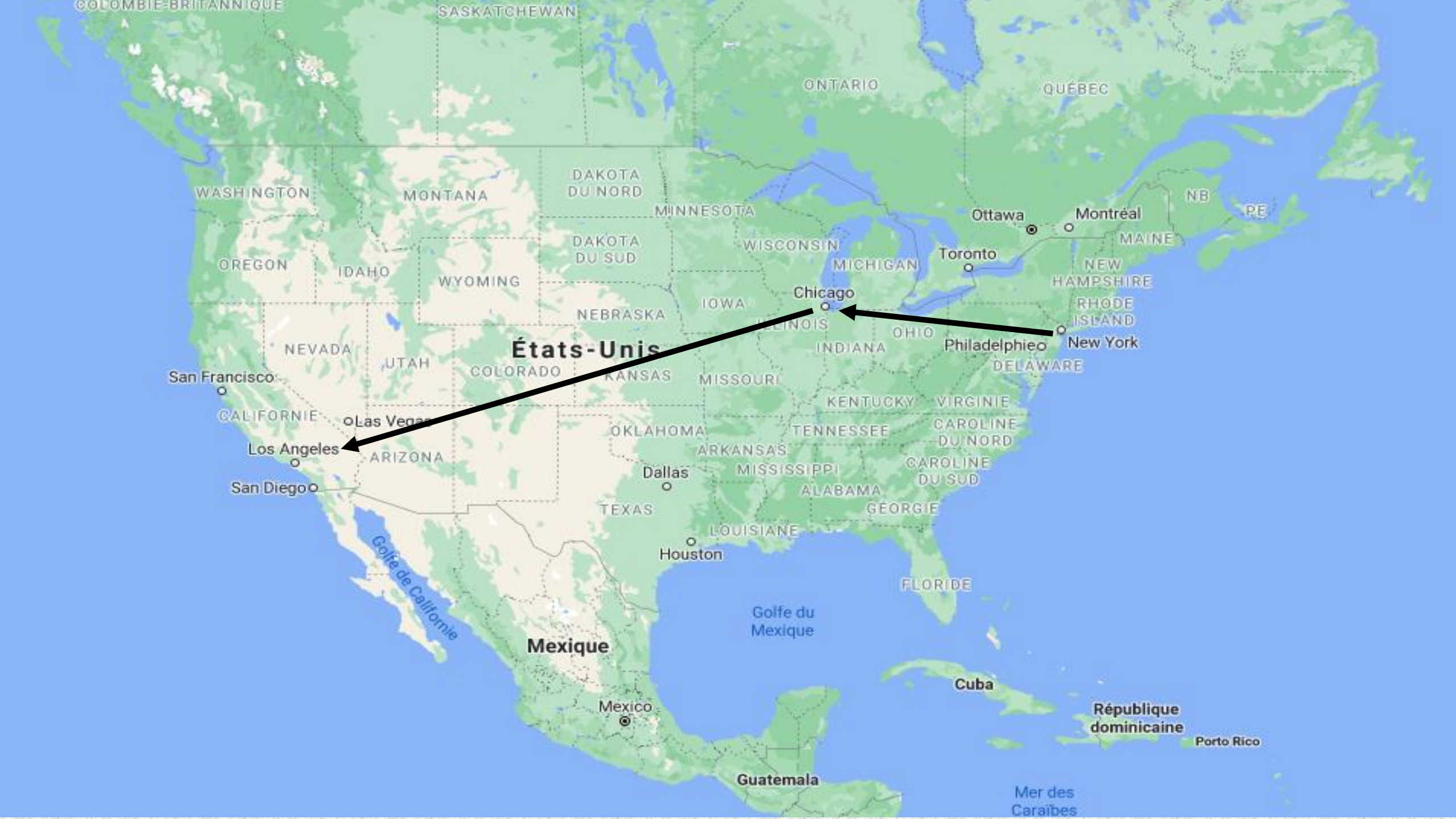
Evaluation par compétences:

Maitrise insuffisante	I
Maitrise fragile	F
Maitrise satisfaisante	S
Très bonne maitrise	A

Different Trains

Different Trains est une œuvre musicale pour quatuor à cordes et bande magnétique du compositeur américain Steve Reich de musique contemporaine écrite en 1988. Cette œuvre a remporté le Grammy Award de la meilleure composition de musique classique contemporaine en 1989.

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 et qui devait fréquemment de 1939 à 1942 prendre le train pour aller d'une ville à l'autre au cours d'un voyage de trois jours^{1,2} —, 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.

- *Différent Trains* est la première pièce de Reich utilisant le discours parlé comme matériau musical, depuis *Come Out* en 1967³. Cette pièce constitue en revanche une nouveauté dans l'écriture de Reich qui utilise pour la première fois des enregistrements d'entretiens réalisés pour l'œuvre, et non de simples bandes magnétiques retravaillées, comme matériau musical. Il réutilisera fréquemment cette approche spécifique de « mélodie du discours » dans ses œuvres ultérieures telles que *The Cave*, *City Life*, *Three Tales* ou *Daniel Variations*, initiant ainsi un nouveau style de documentaire musico-théâtral qu'il affectionnera dès lors pour certaines de ses compositions¹.

- Pour cette pièce, le compositeur alterne, en trois mouvements, bruitages évoquant les trains (sirènes, crissements), modifications de cordes et enregistrements de témoignages familiaux et historiques des témoins de cette époque. La composition utilise en partie le concept de répétition, marque des œuvres de Steve Reich. Les interviews, enregistrées dans les années 1980, sont composés de ceux de la propre gouvernante de Steve Reich, Virginia Mitchell, d'un porteur de bagages de la ligne New York-Los Angeles, Lawrence Davis, et de survivants de la Shoah (Rachella, Paul et Rachel)

Different Trains est une commande de [Betty Freeman](#) pour le [Kronos Quartet](#)². La première représentation mondiale de l'œuvre fut donnée par cet ensemble le [2 novembre 1988](#) au [Queen Elizabeth Hall](#) de [Londres](#)¹.

Structure L'exécution de *Different Trains* dure 27 minutes :

America – Before the War (~ 9 min)

Europe – During the War (~ 7 min 30 s)

After the War (~ 10 min 30 s)

Un des principes de base de la 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 donne à jouer au quatuor à cordes en quatre partitions différentes. Le montage est alors effectué grâce à des [samplers](#) sur les enregistrements pour donner l'œuvre finie.

Starmania

de Michel Berger

Monopolis

[Isabelle boulay monopolis](#)

Sur scène https://www.youtube.com/watch?v=a7VSWp2n_hg&ab_channel=Karulovecat

Christophe willem

<https://www.youtube.com/watch?v=ezdziRPcuNE>

De New York à Tokyo
Tout est partout pareil
On prend le même métro
Vers les mêmes banlieues
Tout le monde à la queue leu leu
Les néons de la nuit
Remplacent le soleil
Et sur toutes les radios
On danse le même disco
Le jour est gris la nuit est bleue

Dans les villes
De l'an deux mille
La vie sera bien plus facile
On aura tous un numéro
Dans le dos
Et une étoile sur la peau
On suivra gaiement le troupeau
Dans les villes
De l'an deux mille

Mirabel ou Roissy
Tout est partout pareil
Tout autour de la terre
On prend les mêmes charters
Pour aller où le ciel est bleu
Quand on ne saura plus
Où trouver le soleil
Alors on partira
Pour Mars ou Jupiter
Tout le monde à la queue leu leu

Dans les villes
De l'an deux mille
La vie sera bien plus facile
On aura tous un numéro
Dans le dos
Et une étoile sur la peau
On suivra gaiement le troupeau
Dans les villes
De l'an deux mille

Monopolis
Il n'y aura plus d'étrangers
On sera tous des étrangers
Dans les rues de
Monopolis
Marcherons-nous main dans la
main
Comme en mille neuf cent
quatre-vingts
Tous les deux dans

Monopolis
Quand nos enfants auront vingt
ans
Nous on sera d'un autre temps
Le temps d'avant

Monopolis
Lalala
lalala
Je me vois assise sur un banc
seule au milieu de
Monopolis.

Pour aller plus loin

Synopsis de la version originale (1979)

Dans un futur proche, l'Occident n'est plus qu'un seul pays dans lequel nombre d'individus rêvent, d'une façon ou d'une autre, de devenir une star. À l'approche de l'élection présidentielle, Monopolis, la capitale Occident, est terrorisée par les Étoiles Noires. Le chef de la bande, Johnny Rockfort agit sous l'emprise de Sadia, une étudiante travestie (homme travesti en femme) agitatrice et issue de la haute société. Dans les souterrains de Monopolis, Marie-Jeanne, serveuse de l'Underground Café écoute les bulletins d'information en continu du télévangéliste (présentateur du journal télévisé) Roger Roger sur la chaîne Télé-Capitale et assiste aux préparations d'attentats de Sadia et Johnny.

Au-dessus de ce café souterrain s'élève la tour dorée du milliardaire et ancien militaire Zéro Janvier. Celui-ci annonce sa candidature à l'élection présidentielle et défend un modèle de société sécuritaire, raciste, économiquement libérale et résolument éloignée de toute conception écologiste : le « nouveau monde atomique ». Son principal adversaire, le Gourou marabout, prône quant à lui un retour à la nature et une plus grande liberté des mœurs.

Sur Télé-Capitale, l'animatrice vedette Cristal présente l'émission Starmania, promettant à des candidats de devenir « la star d'un soir ». Ziggy, un jeune disquaire homosexuel dont Marie-Jeanne est amoureuse, rêve de passer à Starmania et d'accéder à la gloire en tant que premier danseur de rock au monde. L'entendant parler de ses projets, Sadia décide de lui voler la vedette et appelle Cristal pour lui proposer une interview exclusive et clandestine avec Johnny. Cristal et Johnny ont immédiatement un coup de foudre : elle s'enfuit avec lui, alors que la presse croit à un enlèvement. Un désaccord éclate avec Sadia lorsqu'elle décide de pirater la fréquence de Télé-Capitale pendant un débat entre Zéro Janvier et le Gourou marabout pour revendiquer au monde entier qu'elle est avec Johnny Rockfort : celui-ci prend le parti de Cristal, et Sadia laisse apparaître sa jalousie.

Dans le même temps, Stella Spotlight, actrice de cinéma hypersexualisée et dépressive annonce la fin de sa carrière. Zéro Janvier voit en elle un atout de communication, et lui propose de devenir son égérie politique. Elle apparaît publiquement avec le milliardaire, puis mène une campagne active pour lui. Zéro la demande alors en mariage, qui sera fêté dans la discothèque située au sommet de la tour dorée, le Naziland.

Cristal est devenue une héroïne populaire. Elle et Johnny, maintenant séparés de Sadia, décident de faire exploser la tour ce soir-là. Ziggy, qui a disparu sans plus donner de nouvelle à Marie-Jeanne, est devenu disc-jockey du Naziland. Sadia apprend l'attentat préparé par les Étoiles noires et, furieuse de jalousie, dénonce Johnny et Cristal à Zéro Janvier. Les hommes armés de Zéro Janvier poursuivent les Étoiles noires. Cristal perd la vie au cours de la poursuite, jetée du haut de l'édifice. Pendant que son corps est porté en procession, Marie-Jeanne quitte l'univers souterrain et l'aliénation de son travail.

Peu après ces événements, Zéro Janvier est élu Président de l'Occident. Johnny tente de l'assassiner, mais il est abattu par ses agents secrets. La scène finale voit l'esprit de Johnny s'élever vers d'autres cieux, pendant que les Terriens chantent à l'univers leur désespoir vis-à-vis de leur condition.

Texte 6B Jastres

Monopolis est une ville grise...

Les gens sont des moutons, ils ont des numéros.

Le soir Monopolis est bleu.

Le soir Monopolis est désert.

On était différents.

On est tout le temps seuls.

Le ciel était bleu.

Avant l'amour existait.

Texte 6A Jastres

Nous avons les souvenirs que nous méritons.

J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs.

Nous méritons la paix et non la guerre.

La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels.

Avant, les trains c'était bien...

Comme une mère une ville natale ne se remplace pas.

Texte 6C Jastres

- ~~1. 39-45, le train de mes souvenirs.~~
- ~~2. Pendant la guerre à Monopolis.~~
- ~~3. Monopolis la ville des souvenirs.~~
- ~~4. Les villes de l'an 2000.~~
- ~~5. La marche du souvenir et de l'espoir.~~
- ~~6. Souvenirs de guerre.~~
- ~~7. L'ascenseur vers le souvenir, jusqu'au rêves.~~

Pour la semaine du 2 mars

- Evaluation écrite.
- Revoir la séquence 2.
- Savoir répondre à la problématique.
- Revoir les écoutes et le projet musical.

Pour la semaine du 8 mars

- Revoir le projet musical "Monopolis".
 - Evaluation orale par groupe de 4 élèves.
 - 3 élèves pour le chant 1 élèves sur le texte parlé sur le chant.
-
- 1er élève de new York
 - élève 2 Dans les villes
 - élève 3: Mirabel
 - élève 2: dans les villes
 - fin monopolis tutti.
 - 4 ème élève récite les phrarses rajoutées aux moments choisis

Evaluation classe de 6ème séquence n°2

1. Analyser les œuvres suivantes en les comparant.

2. Répondre à la problématique de la séquence: De quelle manière l'enregistrement peut il s'intégrer dans une œuvre musicale?
3. Inventer une structure avec insertion de texte du premier couplet du chant « Monopolis ».

Correction évaluation

1. Ecoute comparative:
 1. Œuvre 1: voir page suivante *Helikopter-Streichquartett*.
 2. Œuvre 2: voir œuvre de référence *Différent trains*.
2. Voir réponse à la problématique
3. Voir le projet musical.

Helikopter-Streichquartett

Helikopter-Streichquartett (*Quatuor à cordes hélicoptère*) est une œuvre de [Karlheinz Stockhausen](#) qui nécessite un [quatuor à cordes](#), quatre [hélicoptères](#) et leurs pilotes, ainsi qu'un équipement audio et vidéo et des techniciens. Il a été créé et enregistré le [26 juin 1995](#) au [Holland Festival](#) par le [quatuor Arditi](#) et quatre hélicoptères [Alouette III](#) de l'armée de l'air néerlandaise. Œuvre à part entière, c'est aussi la troisième scène de l'opéra [Mittwoch \(en\)](#) du cycle [Licht](#).

L'œuvre a été commandée par [Hans Landesmann \(de\)](#) pour le [Festival de Salzbourg](#) au début de 1991¹. Peu intéressé par l'écriture d'un [quatuor à cordes](#), Stockhausen ne s'y est consacré qu'après avoir rêvé que les musiciens se trouvaient dans quatre hélicoptères². Il a composé l'œuvre en 1992-1993¹. Malgré le soutien de [Gerard Mortier](#) et du [Quatuor Arditti](#), celle-ci n'a pas pu être créée comme prévu en Autriche en 1994³.

Elle a finalement été créée à la [Westergasfabriek](#) d'Amsterdam le 26 juin 1995, dans le cadre du [Holland Festival](#)⁴. Après les trois représentations, Stockhausen a rallongé la pièce d'environ 3 minutes, portant sa durée totale à 32 minutes⁵.

L'œuvre a ensuite été assez régulièrement jouée. Elle a été utilisée par [Angelin Preljocaj](#) comme support musical de son ballet de [danse contemporaine](#), *Helikopter*, en 2001.

Réponse à la problématique faite par toutes les classes de 6ème.

De quelle manière l'enregistrement peut-il s'intégrer dans une œuvre musicale?

- On peut enregistrer des sons, des voix, des bruits.
- On adapte les enregistrements au contexte de l'œuvre.
- On insère les enregistrements aux endroits choisis.
- On égalise les volumes sonores.
- On peut insérer les enregistrements dans des œuvres existantes (attention aux droits d'auteur).
- Les enregistrements peuvent suivre le rythme et la mélodie de l'œuvre musicale (penser à Steve Reich dans *Different Trains* « from Chicago »).
- On peut modifier les enregistrements à l'ordinateur (Hauteur, durée, intensité, tempo)