

Séquence n°2

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>

[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.

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:
 - Explorer, imaginer et créer
 - Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
 - Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

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 [1967](#)³. 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](#)

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.

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.

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:
 - Explorer, imaginer et créer
 - Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
 - Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

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 [1967](#)³. 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](#)

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.

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.