

Musique et guerre

Comment la musique peut-elle représenter la violence de la guerre ?

Les événements du XXème siècle (première et seconde guerre mondiale) ont eu un grand impact sur les compositeurs. Leur musique a traduit l'horreur de la guerre, l'angoisse de l'Homme face à de tels événements.

Ecoute n°1

Titre, compositeur	<i>Different Trains</i> de Steve Reich, compositeur américain	
Année	1988	
Caractère	Angoissant, stressant, haletant	
Tempo	Allegro (rapide) / Moderato (modéré) / Presto (très rapide) / Lento (lent)	
Formation instrumentale	Quatuor à cordes (2 violons, alto, violoncelle) Bandes magnétiques (enregistrement)	

<i>Les paramètres musicaux</i>	<i>Les éléments entendus</i>	<i>Effets et sentiments produits</i>
<i>Les rythmes</i>	Ils sont répétés : ostinato C'est une musique répétitive	Évocation du bruit du train
<i>Le tempo</i>	Accélère, ralenti	Évocation des vitesses du train sur le parcours
<i>Les sons utilisés</i>	Quatuor à cordes	Crée une tension : peur, douleur
	Notes aiguës	Imitent les crissements du train sur les rails.
	Les sirènes	Évocation du danger, des secours
<i>Les mélodies</i>	Enregistrements de voix parlées (voix de survivants de l'Holocauste)	Sont des témoignages : elles confrontent l'auditeur à la réalité
	Le quatuor imite le discours parlé : « mélodie du discours »	Évocation du mélange et de la confusion

Train de l'Union Pacific, des années 1930-40 aux États-Unis

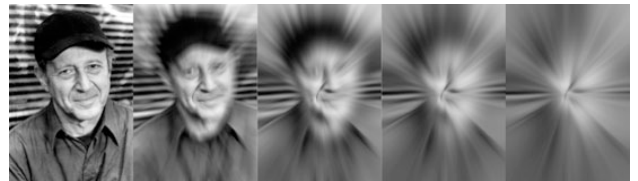

Arrivée du train au camps d'Auschwitz, 1945

Steve Reich est né en 1936 dans une **famille juive** de New York. Ses parents divorcèrent assez rapidement et il dut fréquemment, entre 1939 et 1942, **prendre le train** pour voyager entre la maison de son père à New York (côte Est des États-Unis) et celle de sa mère à Los Angeles (côte Ouest). Il voyageait durant 2 jours, accompagné de sa gouvernante.

En Europe, durant cette même période, de nombreux juifs étaient forcés de prendre le train pour aller travailler dans des camps de concentration dans lesquels la plupart allaient trouver la mort.

"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 même 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." (Steve Reich)

Dans l'oeuvre complète, divisée en 3 mouvements : *America - Before the war* (9 minutes), *Europe - During the war* (7 min 30) et *After the war* (10 min 30), Steve Reich utilise le discours parlé comme matériau musical : le quatuor imite la « **mélodie du discours** » des **personnes interviewées**.

L'originalité de cette œuvre est que Steve Reich utilise des enregistrements d'interviews réalisés spécialement pour l'œuvre. Il en fait un **documentaire** où les mots et la voix humaine sont des matériaux précieux :

- on entend la voix de sa **gouvernante** évoquant leurs voyages de New York à Los Angeles.
- la voix de M. Lawrence David, ancien employé des wagons lits sur la ligne New York-Los Angeles.
- les voix de **survivants de l'Holocauste** vivant aujourd'hui aux États-Unis (Rachel, Rachella et Paul), évoquant leur douloureuse expérience.

Cette œuvre est donc un **documentaire musical** dans lequel Steve Reich associe des fragments d'interviews et des ambiances sonores (bruits de train et de sirènes datant de la seconde guerre mondiale).

Il a donc fait le choix d'utiliser des **enregistrements authentiques**.

Grâce à cela l'œuvre prend alors la dimension d'un **témoignage historique**.

Ecoute n°2

Titre, compositeur	<i>La chevauchée des Walkyries</i> extrait de la tétralogie (4 opéras) « L'anneau de Nibelung » de Richard Wagner, compositeur allemand (1813-1883)	
Année	Créée en 1870 à Munich	
Caractère	Gigantesque, intense, agressif	
Tempo	Modéré, moderato	
Formation instrumentale	Orchestre symphonique, composé de - la famille des cordes - la famille des bois - la famille des cuivres - la famille des percussions	

La chevauchée des Walkyries de Wagner est inspirée de la mythologie allemande et scandinave : les Walkyries sont des vierges guerrières qui chevauchaient des meutes de loups et ramassaient les morts sur les champs de bataille.

Cette musique, par son énergie fascinante, illustre très souvent la guerre dans les films ou les jeux vidéos.

« Apocalypse Now » (film de Francis Ford Coppola) utilise « la chevauchée des Walkyries » pour illustrer le ballet des hélicoptères meurtriers pendant la guerre du Vietnam.

La musique de Wagner (qui était **antisémite**) a été utilisée couramment par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. **Hitler** était lui-même un mélomane passionné de ce compositeur.

« Le dictateur » est un film de Charlie Chaplin réalisé en 1940. Ce film utilise une musique de Wagner (extrait de son opéra « Lohengrin ») pour faire la satire d'Hitler.

Steve Reich avec *Different Trains* et Wagner avec *La Chevauchée des Walkyries* figurent musicalement la guerre. Reich fait un constat objectif de la guerre en créant un documentaire qui confronte l'auditeur à la réalité. Wagner s'inspire de la mythologie et transpose toute l'agressivité et la violence d'un texte à travers sa musique.

L'impact de la guerre se rencontre également dans la peinture du XXème siècle :

**Guernica,
du peintre espagnol Pablo
Picasso**

Il réalisa cette toile à la suite du bombardement de la ville de Guernica (pays basque espagnol) qui eut lieu le 26 Avril 1937 lors de la guerre d'Espagne. Ce tableau est un symbole de la violence, de l'horreur de la guerre.

**« Trois chanteurs »
du peintre allemand Emil Nolde**

Le chant qui émane de cette aquarelle s'apparente à un cri d'angoisse. La bouche et les yeux ne sont que des cavités béantes et sombres sur des visages cadavériques.

A mi-chemin entre révolte et agonie, ce chant témoigne de la condition humaine sous le dictature nazie.

