

MUSIQUE ET SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE :

La ville au XX° siècle.

Steve Reich

A) Travail autour de l'extrait « Check it out » de city life composé par Steve Reich

I Introduction :

Combien de parties différentes avez-vous entendu ?

Nous avons entendu deux parties différentes.

II Découverte de l'extrait : La formation.

Qu'entendez-vous ?

Instruments de musique	Bruits
<ul style="list-style-type: none"> - 2 Pianos - 2 Vibraphones - Quintette à cordes - 2 Flûtes - 2 Hautbois - 2 Clarinettes - Un ensemble de percussions - Un échantillonneur (à ne rajouter qu'à près le résumé). <p>On peut dire plus généralement des cordes, des bois, des percussions et un échantillonneur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Freins de bus - Freins de métro - Moteur - Klaxon - L'interjection « check it out » d'un camelot. (viens voir). - Claquement de porte.

Ces bruits évoquent quoi?

Ils évoquent les bruits de transports d'une ville.

Comment peut-on intégrer ces bruits dans la musique ?

Ces bruits sont tout d'abord enregistrés par le compositeur dans le quartier de Manhattan à New York. Il les transfère ensuite dans un échantillonneur. Chaque bruit est ensuite réparti sur une note d'un clavier électronique. Le musicien peut alors répéter ces bruits à un moment précis de la musique.

Résumé : City life est une œuvre de musique contemporaine de Steve Reich composée pour ensemble instrumental et sons pré-enregistrés en 1995.

On appelle cela de la musique mixte

Chaton Anne-James

Un échantillon (*sample* en anglais) est un extrait de musique ou un son réutilisé dans une nouvelle composition musicale, souvent joué en boucle. L'extrait original peut être une note, un motif musical ou sonore quelconque. Il peut être original ou réutilisé en dehors de son contexte d'origine.

L'échantillonnage

(*sampling* en anglais) peut être réalisé avec un échantillonneur (*sampler* en anglais), qui peut être un équipement électronique ou un programme informatique sur un ordinateur. Il est également possible d'échantillonner avec des boucles de bande magnétique sur une machine *reel to reel*.

Musique mixte. Cette appellation est réservée aux œuvres qui superposent une ou plusieurs parties instrumentales ou vocales, exécutées sur scène, à une musique sur support.

Il y a bien alors mixité des sources. Les sons fixés, dans les musiques mixtes, peuvent être d'origines variées. Il peut s'agir :

- de sons instrumentaux enregistrés, numérisés et éventuellement transformés en studio.
- de sons concrets, (non instrumentaux) travaillés ou non.
- de sons de synthèse qui peuvent soit provenir de synthétiseurs numériques, soit d'un programme.

Pour quelle raison ce sont les mêmes instruments que pour le thème ?

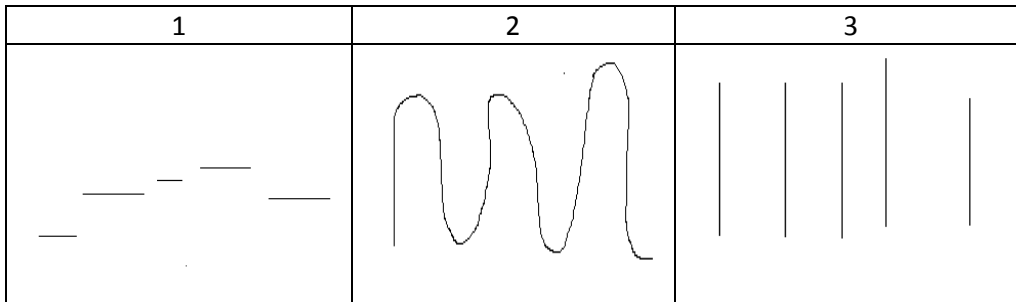
Il faut les mêmes instruments pour donner cet effet d'écho.

V Ecoute et analyse de la première partie

Écoutons cette première partie : Quels instruments jouent ?

Les instruments à vent

Parmi ces trois musicogrammes, quel est celui qui correspond à ce que vous entendez ? Pourquoi ?

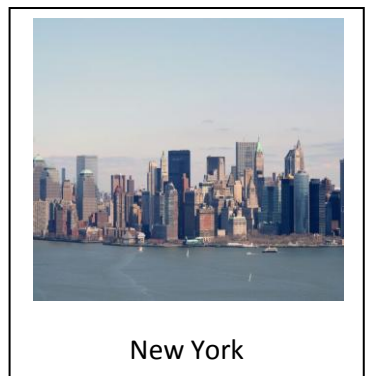

Le troisième musicogramme correspond à ce que nous avons entendu car tous les instruments jouent le même rythme, mais pas la même note (homorythmie).

Observez la photo en haut à droite : Quel est le point commun entre cette photo et le musicogramme ?

Les traits verticaux du musicogramme représentent les gratte-ciel. C'est ce que l'on voit lorsque l'on arrive à New-York par la mer.

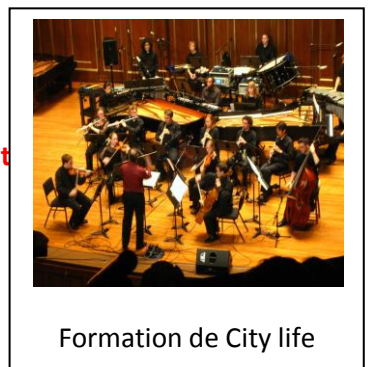
Conclusion : **Steve Reich a voulu faire un « reportage sonore » de la ville de New-York. Dans un premier temps, il représente les gratte-ciel en utilisant l'écriture verticale. Puis il nous représente la vie grouillante de Manhattan par ces bruits de transports sur échantillonneur.**

New York

Voici un échantillonneur.

Formation de City life

B) Travail autour de « Evènement N°1 » de Chaton Anne-James.

Comment l'artiste réagit face à la société de consommation ?

Combien de plans sonores avez-vous entendu ?

Nous avons entendu deux plans sonores différents.

Quelle est la formation utilisée ?

Il y a deux voix d'hommes.

Le contexte : Le dispositif sonore de ses lectures publiques comprend deux textes dont l'un est lu en direct alors que l'autre, enregistré et monté en boucle, se trouve diffusé en même temps. Celui qui est lu en direct est une suite chronologique de documents en rapport avec la société consommation, que l'artiste a soit reçue par la poste, soit s'est vu remettre durant la journée du 8 janvier 1999. Pour la voix enregistrée, cela est un titre de la « une » du journal Libération du 8 Janvier 1999.

La « une » du journal libération du 8 janvier 1999

Qu'entendez-vous ?

Voix parlée en direct	Voix enregistrée
<ul style="list-style-type: none">- Tickets de retraits d'espèce- Bordereau d'envoi- Convocation d'examens- Tickets de caisse- Paquet de cigarettes- Invitation de concert- Etc...	<ul style="list-style-type: none">- Washington- Washington déraillé en Irak

Est-ce un texte écrit par l'artiste ?

Non.

Quelle est la particularité de la voix enregistrée ?

Le texte est monté, puis mis en boucle.

Le temps lisse (non pulsé) ou strié (pulsé) ?

Exercice n°1: Vous devez battre la pulsation en écoutant la voix enregistrée.

Avez-vous trouvé une pulsation ?

Oui, il y a une pulsation modérée. Le tempo est modéré.

Exercice n°2 : Un élève va lire le texte de la voix parlée en direct.

Avez-vous trouvé une pulsation ?

Non, il n'y a pas de pulsations.

Conclusion : Il y a deux notions de temps complètement différentes qui cohabitent :

- **Le temps strié (pulsé) avec la voix enregistrée**
- **Le temps lisse (non pulsé) avec la voix en direct.**

La structure de cette poésie sonore :

Comment Chaton Anne-James a construit sa poésie sonore ?

Observons la voix enregistrée : Quels sont les repères ?

Exercice : Combien de fois entendons-nous le mot Washington avant d'entendre Washington déraillé en Irak ?

Nous l'avons entendu 9 fois avant d'entendre Washington déraillé en Irak.

Que se passe-t-il pendant que l'on entend ces « Washington » ?

Chaton Anne-James lit son texte.

Que se passe-t-il pendant que l'on entend ces « Washington déraillé en Irak » ?

Chaton Anne-James arrête de lire son texte.

⇒ **Il y a donc une structure bien précise qui permet de comprendre la**

Construction de cette poésie sonore.

Conclusion : Ces micro-événements soi-disant subjectifs et anodins sont ainsi confrontés à un événement soi-disant collectif et important.

Créativité : Vous devez créer un « Evènement » à la manière de Chaton A-J.

Pour Anne-James Chaton, les produits du travail, pour s'échanger, pour exprimer leur valeur les uns dans les autres, utilisent un mode d'expression qui leur est propre. Les choses s'inventent une langue, et communiquent par-dessus la tête de ceux qui les produisent et les mènent au marché. L'homme n'est plus nécessaire, dans la société de consommation.

Performance: Tradition artistique datant du milieu du XXème siècle (dadaïsme). Art éphémère dont le matériau de base est le corps, le temps et l'espace.

Chaton Anne James utilise dans ses poésies sonores des créations utilisant le sample, travaillant tout à la fois sur des énoncés préconstitués, et sur la superposition des voix.

La différence entre la performance artistique et le processus de création artistique courant (réalisation d'une œuvre puis exposition, diffusion) : la performance est préparée (et pas improvisée, à priori) mais l'exposition est à la fois l'œuvre finale, mais aussi son processus de réalisation. Vous réalisez donc votre création devant un public, en direct.

Créativité (notée sur 10).
1°) Collecter des tickets, etc (voir plus haut) d'une journée précise.
2°) Prendre la « une » d'un journal de ce même jour.
3°) Monter, mettre en boucle (créer un sample)
4°) Déterminer la structure du morceau.
5°) Exécuter votre poésie sonore.