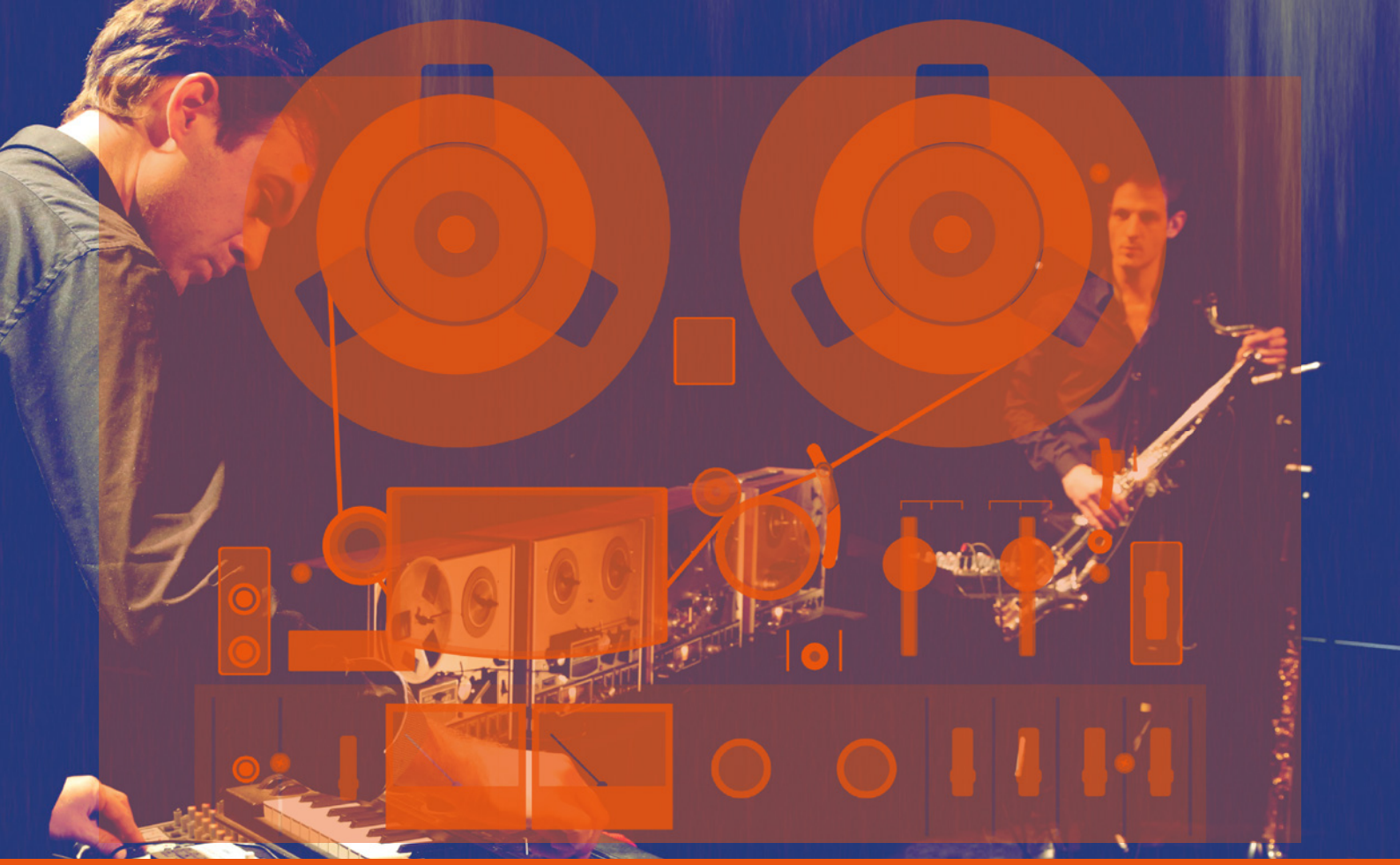


RILEY'S PHANTOM BAND

Martin MAIRE

magnétophones à bande & machines

Aymeric SACHE

saxophone soprano & clarinette basse

Le temps d'une bande magnétique, le Riley's Phantom Band explore le répertoire et s'approprie les modes de création du compositeur américain Terry Riley, pionnier dans les années 60 de la musique minimaliste et répétitive américaine : déphasage, manipulations sonores et improvisation, mêlant les magnétophones à bande chers à Terry Riley, les machines et le saxophone soprano ou la clarinette basse.

06 89 70 17 32 // phantomband.booking@gmail.com // phantomband.fr

SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/rileysphantomband
FACEBOOK : https://www.facebook.com/rileysphantomband/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCXRoydoR_U6mZUqZrANbJPQ

CONCERT
Riley's Phantom Band

Le Riley's Phantom Band est né de l'envie d'explorer les univers sonores révélés par Terry Riley ; une musique de transe, de méditation, d'introspection, une musique qui prend le temps de se développer à partir d'éléments minimalistes transcendés par la répétition, le déphasage ou la manipulation rendue possible par les bandes magnétiques, se réappropriant le principe du «time lag accumulator» imaginé par Riley.

Comme un retour aux sources, ce « groupe fantôme » plane au dessus de ces magnétophones à bandes emblématiques, reprenant le répertoire du compositeur comme pour en retrouver l'essence, plaçant l'expérimentation, l'improvisation et la manipulation sonore au coeur de sa démarche. Ici, les machines, le saxophone soprano et la clarinette basse laissent leur empreinte sur la bande, confient leurs sons aux magnétophones et à leur part d'aléatoire, jouent en interaction avec leurs propres réitérations.

Au-delà de la relecture et de l'appropriation, ce « duo augmenté » interroge nos perceptions, tel le phantom band entendu par Terry Riley dans une de ses pièces (« Poppy no good and the phantom band »), en résonance avec des expériences artistiques intemporelles.

BANDES MAGNÉTIQUES & TIME LAG ACCUMULATOR

À la fin des années 1960, Terry Riley expérimente le « Time Lag Accumulator » (accumulateur de décalage temporel), une technique sonore composée de deux magnétophones analogiques (l'un enregistrant une bande magnétique lue quelques centimètres plus loin par l'autre), qui lui permet lors de concerts solo de créer une infinité de strates musicales à partir d'un instrument unique. Chaque son joué en direct est repris par le dispositif jusqu'à ce qu'il s'efface peu à peu de la bande magnétique, en intensité et en définition. Après plusieurs cycles de répétition la résultante sonore déformée apparaît comme une imitation, une ombre, le phantom du son initial, comme autant de réincarnations du son primitif, comme une réminiscence de la dimension spirituelle de la musique hindustani qu'il a étudiée.

Il utilise cette technique notamment lors de ses « All-Night Concerts », durant lesquels il joue de la nuit tombée jusqu'au petit matin suivant, ses oeuvres faisant alors davantage place à l'improvisation et abandonnant, pour une grande part, la notation musicale.

Terry **RILEY**

Compositeur
-
Pionnier du Minimalisme

Né en 1935 aux États-Unis, Terry Riley est considéré comme l'un des fondateurs du courant de la musique minimaliste avec Steve Reich, La Monte Young et Philip Glass, fondée sur la répétition et l'emploi d'un nombre restreint d'éléments musicaux.

Il s'ouvre à la musique à travers les standards de jazz, la musique traditionnelle américaine mais aussi la musique classique qu'il découvre, dès l'âge de six ans, en apprenant le violon puis le piano. Il étudie ensuite la composition, se met au saxophone soprano après avoir découvert la musique de John Coltrane, développe ses expérimentations sonores dans les studios de l'ORTF, collabore avec Chet Baker ou Don cherry, et part étudier la musique indienne (qu'il enseigne encore aujourd'hui).

L'influence de Terry Riley se retrouve aujourd'hui dans de nombreux courants musicaux : musiques électroniques, musique contemporaine, ou encore dans le rock et la pop music chez le Velvet Underground, The Who (qui lui dédient leur morceau Baba O'Riley), Soft Machine, Brian Eno ou Kraftwerk.

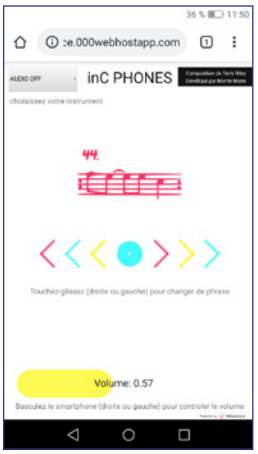
ACTION CULTURELLE

En lien avec le concert, différents temps de médiation pourront être proposés à destination de tous les publics, y compris scolaire.

Conférence :

Un temps de rencontre et d'échange autour d'une présentation du fonctionnement des bandes magnétiques, du « time lag accumulator », de la musique de Terry Riley et plus largement du courant minimaliste.

Durée : 30min à 1h.



InC phones :

InCphones est une «web application» développée par Martin Maire qui permet d'interpréter la pièce In C de Terry Riley (présentée page 4) avec son smartphone ou sa tablette. Ici, le téléphone se transforme en vrai instrument de musique et permet à tous de choisir son instrument, jouer les différents motifs de cette pièce et modifier les paramètres du son par le geste, sans pré-requis musical.

InCphones GAME
ATELIER DE DÉCOUVERTE :

C'est la version autonome d'InCphones qui peut être proposée en installation sonore, avec casque d'écoute par exemple. Chacun peut s'amuser à déclencher les différentes phrases qui composent la pièce In C et ainsi contrôler l'orchestre depuis une tablette ou un téléphone.

InCphones LIVE
CONCERT DE SMARTPHONES :

Après un atelier de préparation où seront abordées différentes notions telles que la compréhension de la pièce et la maîtrise de l'application, ainsi qu'un travail sur l'écoute entre les participants et l'expérimentation de différentes interprétations, le public pourra réaliser sa propre interprétation de la pièce In C au sein d'un orchestre de smartphones.

Des smartphones et enceintes pourront être mis à disposition en partenariat avec le GRAME selon disponibilité.

TARIF

CONCERT & ACTION CULTURELLE : NOUS CONTACTER.

PROJETS PEDAGOGIQUES

CONSERVATOIRES & ÉCOLES DE MUSIQUE

En lien avec le Riley's Phantom Band, des projets pourront être proposés dans les conservatoires et les écoles de musique autour de l'oeuvre In C.

In C :

In C, oeuvre emblématique de Terry Riley créée en 1964 à San Francisco, recours à des procédés de répétition et de déphasage, et fait appel à une forme d'écoute et d'interaction proche de l'improvisation, où le choix individuel du musicien induit la forme aléatoire collective. Elle se présente sous la forme de 53 motifs identiques pour tous les musiciens, sur un ostinato en croches présent tout au long la pièce sur un do aigu.

L'effectif et l'instrumentation sont libres : chaque interprète a la liberté de choisir le nombre de répétitions avant qu'il ne passe au motif suivant, tout en veillant à ne pas avoir trop d'avance ou de retard par rapport aux autres. Cette oeuvre a été interprétée par un très grand nombre de musiciens et ce dans les contextes les plus inattendus : musiciens maliens, ensemble chinois, orchestres symphoniques, bourrées auvergnates…

RESTITUTION

Ces projets seront restitués lors d'une soirée dédiée à Terry Riley avec le Riley's Phantom Band. In C prendra la forme d'une performance immersive avec la projection sur le fond de scène et les musiciens d'une création visuelle de Martin Maire figurant les différents motifs et leur évolution en interaction avec l'ensemble (en fonction des moyens techniques à disposition), et une dimension participative via l'application InCphones développée spécialement.

Ces propositions pourront être adaptées en fonction de chaque projet.

QUELQUES EXEMPLES

Version originale :

https://www.youtube.com/watch?v=tbTn79x-mrI&t=12s&frags=pl%2Cwn

Musique de chambre :

https://www.youtube.com/watch?v=L5nLIx910b4&t=1758s&frags=pl%2Cwn

In C au Mali :

https://www.youtube.com/watch?v=aX96z7AuICs&t=1581s&frags=pl%2Cwn

Stage à destination des élèves de 3e cycle :

Ce stage s'adresse à des élèves de 3e cycle en vue de la création d'un ensemble de 6 à 20 musiciens, tous instruments et toutes esthétiques confondues (lecteurs ou non en fonction du profil ; des enregistrements de chaque motif pourront être fournis). Les participants devront préalablement au stage maîtriser techniquement l'ensemble des motifs (les partitions ainsi que les notes d'exécution seront fournies en amont).

Déroulé du projet :

ENVIRON 1 MOIS AVANT LE DÉBUT DU STAGE

Présentation du projet, rencontre avec les musiciens, présentation des magnétophones à bandes et du travail de Terry Riley, déchiffrage de la pièce (1 journée ou 1/2 journée).

STAGE DE 2 JOURS CONSÉCUTIFS

(10h-13h / 14h-17h) :

- **JOUR 1 MATIN** : appropriation collective des différentes cellules, travail sur le ressenti d'une pulsation commune (binaire/ternaire).
- **JOUR 1 APRÈS-MIDI** : enchaînement « fragmenté » de la pièce, travail sur l'interaction et le développement d'événements qui apparaissent dans le temps de jeu. Enregistrement d'une version complète en fin de journée.
- **JOUR 2 MATIN** : retour critique et analyse de la version de la veille, approfondissement d'éléments « saillants ».
- **JOUR 2 APRÈS-MIDI** : filages, répétition générale.

CONCERT

Le lendemain du dernier jour de stage, en co-plateau avec le Riley's Phantom Band.

Objectifs pédagogiques :

- **Découvrir** les spécificités et les pratiques d'un courant musical et plus globalement artistique de la seconde moitié du XXe siècle.
- **Développer** une forme d'écoute proche de l'improvisation à partir d'un matériau musical écrit, dans un rapport différent et distancié à la partition et à l'interprétation.
- **Trouver** un son et une cohérence au sein d'un ensemble à la nomenclature inhabituelle créé pour l'occasion, et approfondir le ressenti d'une pulsation et d'un placement rythmique commun.
- **Assumer** la prise d'initiative au sein d'un ensemble non dirigé.
- **Appréhender** le travail sur un temps court avec un objectif de production scénique immédiat, dans une temporalité proche du contexte professionnel (travail en résidence).
- **Créer** un rapport différent au public dans le cadre d'un concert participatif, et un lien à l'image en interaction avec la musique jouée.
- **Rencontrer** des musiciens issus de différentes esthétiques.

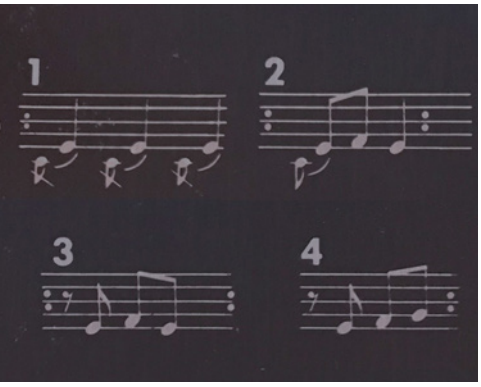
Ce projet pourra également prendre une plus grande envergure avec la participation d'autres ensembles constitués, dirigés sur certaines séquences de la pièce autour du « noyau » de cycle 3 et en interaction avec celui-ci, en collaboration avec les enseignants.

STAGE
&
Concert participatif
– InCPHONES ONSTAGE :

InCphones est une application développée par Martin Maire, qui permet au public de jouer InC en live sur les 10 derniers motifs, en les faisant défiler et en contrôlant le volume via leur smartphone en fonction du geste et de l'inclinaison, retrouvant par là même une forme de geste instrumental.

Un temps de préparation au concert participatif ouvert à tous sera proposé avant le concert (1h). Des ateliers spécifiques peuvent également être proposés à de jeunes élèves en vue de leur participation à ce concert au côtés des élèves de 3ème cycle.

DES SMARTPHONES ET ENCEINTES POURRONT ÊTRE MIS À DISPOSITION EN PARTENARIAT AVEC LE GRAME SELON DISPONIBILITÉ.



STAGE
&
Actions à destination des élèves de 1er cycle
– MINInC :

Création d'une pièce sur le modèle d'In C adaptée aux elèves de 1er cycle (modalités d'organisation à convenir, en collaboration avec les enseignants).

TARIF
DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

250€ TTC par jour et par musicien (sur factures, frais de déplacement inclus) + repas du midi + hébergement si temps de trajet supérieur à 1h depuis Lyon

EXEMPLE DE REALISATION

Festival 'Les Musicianes'

École de musique municipale Jean Wiener de Vénissieux

MARDI 12 FÉVRIER

▶ 19h - Salle Erik-Satie

Terry Riley : expériences minimalistes

Venez vivre des expériences sonores et visuelles hypnotiques et entêtantes lors de cette soirée dédiée à la musique du compositeur américain Terry Riley, pionnier dans les années 60 de la musique minimaliste et répétitive américaine. Pour lui, «composer», s'asseoir et écrire de la musique n'a guère d'intérêt, il passe davantage de temps à jouer qu'à écrire et ses partitions se résument, en général, à quelques pages sur lesquelles apparaît une série de motifs.

Le temps d'une bande magnétique, le Riley's Phantom Band explore le répertoire et s'approprie les modes de création du compositeur : déphasage, manipulations sonores et improvisations, en mêlant les magnétophones à bande chers à Terry Riley, les machines et le saxophone soprano ou la clarinette basse.

Les élèves de 3e cycle, l'orchestre Jean Wiener, l'ensemble de guitares et la fanfare Bumtchak proposeront ensuite en grand ensemble leur version de son œuvre emblématique « In C », littéralement « En Do » : une suite de 53 cellules répétées et orchestrées en direct, à voir et à entendre dans une forme laissant place à l'interaction et à l'aléatoire.

Riley's Phantom Band

Martin Maire : magnétophones à bande, machines, création visuelle - Aymeric Sache : saxophone soprano et clarinette basse

Élèves de cycle 3

Jalil Chafii : saxophone - Mariama Diallo : guitare basse, flûte - Liana Karapetyan : piano - Martin Lozada : vibraphone - Joël Miwonouko : piano - Direction Florent Vernay

MERCREDI 13 FÉVRIER

Médiathèque Lucie Aubrac
2/4 av. Marcel Houël - Tél. 04 72 21 45 54

▶ De 14h à 18h - Médiathèque Lucie Aubrac

Parcours sonore

Le temps d'une après-midi, venez jouer, écouter, transformer, expérimenter des sons dans la Médiathèque Lucie Aubrac. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Au côté des musiciens enseignants et des bibliothécaires, les élèves de l'École de musique sont là pour vous accompagner dans la découverte !

Chaque atelier ou expérience sonore se déroulent plusieurs fois pendant 15 à 45mn maximum. Le plan ci-contre vous permettra de vous repérer.

1. In C Phones

15h - 16h - 17h - Rue des arts

À partir d'un téléphone portable (androïd) mis à votre disposition, constituez un orchestre pour jouer l'œuvre In C de Terry Riley. Animé par les élèves des **Ateliers FM** du mercredi et du jeudi.

Martin **MAIRE**

magnétophones
à bande
&
machines
–
développement de
l'appli InCphones,
création visuelle

Martin Maire est né en 1987 en Haute-Savoie. Après l'obtention d'un Master de Musicologie et d'un DEM de composition, il se tourne vers la pratique des musiques électroniques et s'intéresse particulièrement à la facture des nouvelles lutheries électroniques.

Concepteur et bricoleur curieux, c'est un fervent défenseur de la philosophie «Do it yourself». Il collabore régulièrement avec des artistes du spectacle vivant ou numérique (Rocio Berenguer, Anne Le Troter), pour concevoir des dispositifs robotiques ou numériques de captation et de diffusion de l'oeuvre.

Attaché à la genèse sonore et à l'expérience par le son, la musique doit être, pour lui, une expérience vivante à éprouver. Il met à profit cette idée dans ses formations (BRAHME, Riley's Phantom Band), tout comme dans les ensembles associatifs où il intervient comme chef de choeur ou chef d'orchestre.

Soucieux de la transmission des nouvelles pratiques artistiques, il obtient un Diplôme d'État en Musiques Actuelles Amplifiées et en Formation Musicale. Il travaille depuis régulièrement avec l'association Kogumi (www.kogumi.fr) ainsi que le GRAME (www.grame.fr) à Lyon.

Aymeric **SACHE**

saxophone
soprano
&
clarinette
basse

Saxophoniste et clarinettiste basse issu d'un cursus classique, il s'oriente très vite vers le jazz et les musiques improvisées notamment auprès de François Raulin et son Micromégas Brass Band, qui lui permettra de partager la scène avec Michel Portal, Louis Sclavis, Médéric Collignon, Eric Echampard ou Bruno Chevillon.

Sa curiosité, son éclectisme et sa quête d'identité musicale l'ont amené à jouer dans de nombreux contextes esthétiques : le répertoire symphonique, la création contemporaine, la comédie musicale au Casino-Théatre de Genève et avec l'ensemble Op.Cit, le jazz hip-hop de La Substance, ou encore la rencontre entre Érik Satie et le jazz avec François Raulin et LaForge et la musique improvisée avec Le Grümophone. Il a également fait partie de l'orchestre Le Grand Escalier initié par JAZZ(s)RA et dirigé par Jean-Charles Richard avec lequel il a parcouru les scènes et festivals Rhône-Alpins.

Explorant sans cesse le lien entre l'écrit et l'improvisé, il croise régulièrement la route du Very Big Toubifri Experimental Orchestra, poursuit ses recherches sonores avec le trio D.I.T et autour de la musique de Terry Riley avec le Riley's Phantom Band, crée le duo Alisjàvri avec le pianiste Lionel Lamarca qui l'invite sur son disque en trio « Toutes directions » pour former le 4tet Parallaksis, et revisite la musique sacrée de John Coltrane avec le duo Heaven's Keys en compagnie de l'organiste Martin Bacot.

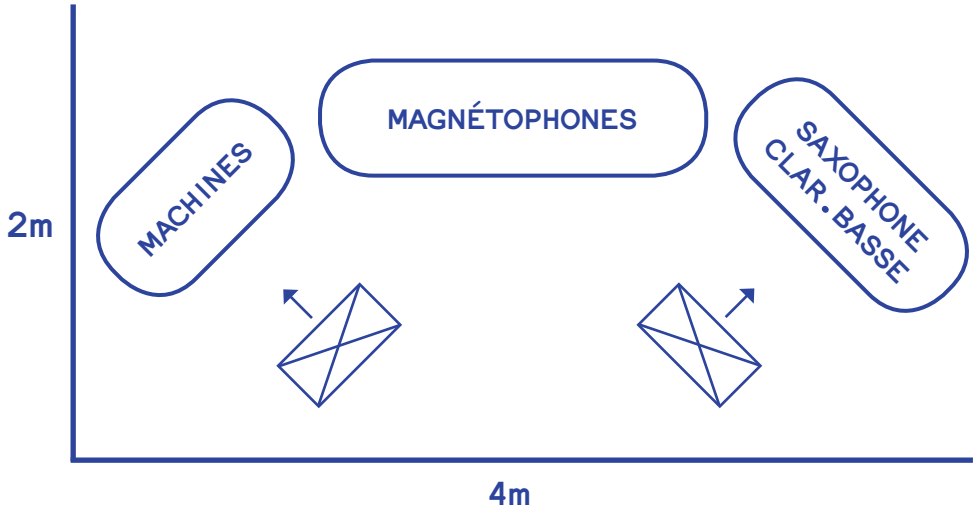
Musicien-enseignant, il est titulaire du Diplôme d'État d'enseignant artistique.

CONDITIONS TECHNIQUES DE REALISATION

Riley's Phantom Band

IMPLANTATION :

(ACCÈS AU PLATEAU MINIMUM 4H AVANT LE CONCERT)



MATÉRIEL DEMANDÉ :

- plateau de 2x4m minimum
- système de sonorisation homogène adapté à la salle
- 2 DI
- 2 retours
- 2 pieds de micro
- 2 pupitres rigides type Manhasset
- 2 tables recouvertes de tissu noir : 130x50cm (machines) et 200x50cm (magnétophones)

LUMIÈRES :

- 1 douche sur chaque musicien
- 1 rampe d'éclairage en contre-plongée pour les magnétophones

In C

- répétitions dans la salle où aura lieu le concert
- retours (nombre à définir en fonction du nombre de participants) dès les répétitions pour la diffusion de l'ostinato
- sonorisation : à convenir en fonction de la salle et des instruments présents
- rétroprojecteur adapté à la salle pour une projection sur le fond de scène (sombre sans écran) et les musiciens.

06 89 70 17 32 // phantomband.booking@gmail.com
// phantomband.fr

CRÉDITS

PHOTOGRAPHIES :
Charles Salignat & Yves Ricard / Ville de Vénissieux

GRAPHISME :
graphicadabrac.com / Alice Soissong