https://www.amazon.com/product-reviews/B005ZGLABW

It's when he uses tape or sampler that Mâche is the most original, intriguing and interesting

Reviewed in the United States on May 12, 2015

François-Bernard Mâche, born in 1935, is in my opinion one of the most interesting and original French composers from the generation after Xenakis (1922-2001) and Boulez (1925), and one whose recognition isn't up to his compositional originality: he's certainly had his share of commissions and official honors in France, but he's not acknowledged internationally and has relatively limited representation on record. A founder with Pierre Schaeffer of the Groupe de Recherches Musicales (GRM) at the French public radio, he's a pioneer of mixing acoustic instruments (including voice) and tape, and later, with technological progress, sampler. He's also an ethnomusicologist, and his compositions are infused with extra-european influences. One of the most fascinating and appealing aspects of his compositional output is when he models his melodic lines after natural phenomena analyzed and abstracted, whether spoken language or birdsong. Because of that, he's been called (and is called by the liner notes) a "naturalist" composer, for whatever that's worth: but his music is NOT evocative of Schaeffer's or Pierre Henry's "musique concrete": whatever sounds of nature he goes from, they are so metabolized as to become abstract sound-forms. All this makes him an independent, one not enslaved to the rules and strictures of Boulez' serialism and post-serialism, part of no school, which may explain why no school has championed his work.

That said, this Erato CD, published in 1993, may not be the best introduction to his music. It mixes pieces for percussion (Phénix for vibraphone and tom-toms, track 2; Kemit for solo darabukka e.g. Arabian goblet drum, track 7) or solo wind and percussion (Figures for bass clarinet and vibraphone, track 6) and works for voice, alone (in Three Sacred Chants, track the singer occasionally accompanies herself with small strokes of percussion, metal plates or frame drum) or with instruments (Aliunde, track 1). Only two use the sampler or tape, Aliunde and Aulodie.

Kemit, the piece for darabukka, from 1970, sounds very much like something that would have been improvised by an advanced "ethnic" darbuka player. The vibraphone which has the stage alone in Phénix (1982) for almost four minutes is dreamy and atmospheric, but then 4 minutes of dreamy vibraphone, joined, or perhaps challenged, by the toms for another 5 minutes (maybe a musical metaphor of man wooing woman), despite moments of great beauty, don't seem to entirely impose the sense of their necessity. The processes seem to be very sophisticated - the liner notes explain that the rhythms played by the toms are modeled after the meter of the ancient Greek poetry of Pindar - but you don't really hear that in the music. Much the same can be said of Figures (1983): so, you get a contemporary piece for bass clarinet and vibraphone, with the former using plenty of contemporary playing techniques but sounding none-too aggressive, and it may be great for a clarinet-percussion couple frustrated not to be able to play the Brahms Sonatas together. But for an audience, there's nothing revelatory or truly attention-grabbing here.

The interest of Three Sacred Chants (composition date not given, but a check online shows that it is "1982-1990"), is that they are sung - a cappella - in lost languages, Hittite (the oldest surviving Indo-European language, from around 1300 BC), Etruscan, and Celt/Gaulish. Mâche's attraction to these lost or rare languages (in other works he has also used Guayaki, Selk'nam, Xhosa, Eskmo, Kawi, Telugu and Dargwa) is not principally archaeological or ethnological, despite his early training in that area. The liner notes aptly comment that "what matters to him above all else is the revival of utterly different worlds of sound encapsulated in dead or remote languages, an act of resuscitation which succeeds when the audience listens only to the specific phonetic features regardless of any semantic concern". Maybe, but the Three Sacred Chants still sound like a cappella singing, somewhere in between folk and contemporary, ritualistic, somewhat dry, and they could be simply, for all we know, sung in Turkish or Hebrew, and Mâche might just as well have invented a language of phonemes, as Claude Vivier and Georges Aperghis have occasionally done. The third chant, very rhythmic and vehement and accompanied by drum, with the singer using a "coarse" voice reminiscent of some Mediterranean folk traditions, reminded me very much of the music of Carl Orff for Sophocles/Hölderlin's Antigonae.

So the two best pieces, the most typical of the most original and intriguing Mâche has to offer, are the two using tape or sampler, Aulodie (1983) and Aliunde (1988). In the former, the "orchestra" provided by the tape is lots of fun, with its stereo tossing of shards of ironic sounds from channel to channel (they often evoke some serious version of R2D2, and sometimes they sound like Reich's In C), and its pointillistic writing for the clarinet, as a voluble babbling dialogue of alien birds.

Aliunde, the longest piece on the CD (19:44), is in many ways a synthesis of the art of Mâche, as it mixes the exotic/ethnic inspiration (it starts with Indian tablas alone and sounds there like little more than "ethnic" music as it would be improvised by a local player, although one admittedly well-versed in contemporary rhythms), the combination of voice, used in a purely instrumental capacity singing wordless chant, and instruments (clarinet and percussion), and the combination of acoustic instruments and sampler. It's mostly soft, dreamy, terse even, and very "-ic": atmospheric, pointillistic, enigmatic, ritualistic, and poetic. It also has moments of playfulness (still in terse and enigmatic mood), with onomatopea and jumps by vocalist over shards of intriguing sounds by clarinet, percussion or sampler, and moments of lush melismata. The end, with long lines of soprano and clarinet against "spatial" waves of sounds by sampler, sounds like Ligeti.

These are the two pieces that truly warrant listening to this CD. But note that Aulodie (together with Phénix) has been reissued, first in 2000 by the label Assai, François-Bernard Mâche: Kengir - Phénix - Brûlis - Figures - Aulodie, then later by l'Empreinte Digitale, François-Bernard Mâche Kengir - Phénix - Brûlis - Figures - Aulodie, together with other pieces of Mâche performe by Ensemble Accroche Note, including a new recording of Figures and a fine piece for voice and sampler, Kengir.

TT 73 minutes, dense and informative liner notes. Accroche-Note, an ensemble formed in 1981 around soprano François Kübler and clarinetist Armand Angster, have enjoyed a long companionship with Mâche, and Aliunde was written for them. Their execution can be considered authoritative.

https://www.amazon.com/product-reviews/B005ZGLABW

C'est lorsqu'il utilise la bande ou le sampler que Mâche est le plus original, intrigant et intéressant

Reviewed in the United States on May 12, 2015

François-Bernard Mâche, né en 1935, est à mon avis l'un des compositeurs français les plus intéressants et les plus originaux de la génération après Xenakis (1922-2001) et Boulez (1925), et dont la reconnaissance n'est pas à la hauteur de son originalité compositionnelle : il a certes eu son lot de commandes et d'honneurs officiels en France, mais il n'est pas reconnu internationalement et sa représentation discographique est relativement limitée. Fondateur avec Pierre Schaeffer du Groupe de Recherches Musicales (GRM) à la radio publique française, il est un pionnier du mélange d'instruments acoustiques (dont la voix) et de bandes magnétiques, puis, avec les progrès technologiques, d'échantillonneurs. Il est également ethnomusicologue et ses compositions sont imprégnées d'influences extra-européennes. L'un des aspects les plus fascinants et les plus séduisants de son travail de composition est lorsqu'il calque ses lignes mélodiques sur des phénomènes naturels analysés et abstraits, qu'il s'agisse de la langue parlée ou du chant des oiseaux. Pour cette raison, il a été appelé (et est appelé par les notes de pochette) un compositeur "naturaliste", pour ce que cela vaut : mais sa musique n'est PAS évocatrice de la "musique concrète" de Schaeffer ou de Pierre Henry : quels que soient les sons de la nature qu'il utilise, ils sont tellement métabolisés qu'ils deviennent des formes sonores abstraites. Tout cela fait de lui un indépendant, qui n'est pas asservi aux règles et aux contraintes du sérialisme et du post-sérialisme de Boulez, qui ne fait partie d'aucune école, ce qui explique peut-être pourquoi aucune école n'a défendu son travail.

Cela dit, ce CD d'Erato, publié en 1993, n'est peut-être pas la meilleure introduction à sa musique. Il mélange des pièces pour percussion (Phénix pour vibraphone et tom-toms, plage 2 ; Kemit pour darabukka solo, c'est-à-dire tambour de gobelet arabe, plage 7) ou pour vent et percussion solo (Figures pour clarinette basse et vibraphone, plage 6) et des œuvres pour voix, seule (dans Three Sacred Chants, plage, la chanteuse s'accompagne parfois de petits coups de percussion, plaques de métal ou tambour sur cadre) ou avec des instruments (Aliunde, plage 1). Seules deux pièces utilisent l'échantillonneur ou la bande, Aliunde et Aulodie.

Kemit, la pièce pour darabukka, datant de 1970, ressemble beaucoup à quelque chose qui aurait été improvisé par un joueur de darbuka "ethnique" avancé. Le vibraphone qui occupe seul la scène dans Phénix (1982) pendant près de quatre minutes est rêveur et atmosphérique, mais ces quatre minutes de vibraphone rêveur, rejoint, ou peut-être défié, par les toms pendant cinq autres minutes (peut-être une métaphore musicale de l'homme courtisant la femme), malgré des moments d'une grande beauté, ne semblent pas imposer complètement le sens de leur nécessité. Les processus semblent très sophistiqués - les notes de pochette expliquent que les rythmes joués par les toms sont calqués sur le mètre de la poésie grecque ancienne de Pindare - mais on ne l'entend pas vraiment dans la musique. On peut dire la même chose de Figures (1983) : il s'agit d'une pièce contemporaine pour clarinette basse et vibraphone, la clarinette basse utilisant de nombreuses techniques de jeu contemporaines sans pour autant sonner trop agressivement, et c'est peut-être très bien pour un couple clarinette-percussion frustré de ne pas pouvoir jouer les Sonates de Brahms ensemble. Mais pour un public, il n'y a rien de révélateur ou de vraiment captivant ici.

L'intérêt de Three Sacred Chants (la date de composition n'est pas indiquée, mais une vérification en ligne montre qu'elle se situe entre 1982 et 1990), est qu'ils sont chantés - a cappella - dans des langues perdues, le hittite (la plus ancienne langue indo-européenne survivante, datant d'environ 1300 avant J.-C.), l'étrusque et le celte/gaulois. L'attrait de Mâche pour ces langues perdues ou rares (dans d'autres œuvres, il a également utilisé le guayaki, le selk'nam, le xhosa, l'eskimo, le kawi, le telugu et le dargwa) n'est pas principalement archéologique ou ethnologique, bien qu'il ait reçu une formation précoce dans ce domaine. Les notes de pochette indiquent à juste titre que "ce qui lui importe par-dessus tout, c'est de faire revivre des mondes sonores totalement différents, encapsulés dans des langues mortes ou lointaines, un acte de réanimation qui réussit lorsque le public n'écoute que les caractéristiques phonétiques spécifiques, sans se soucier de la sémantique". Peut-être, mais les Trois chants sacrés sonnent encore comme un chant a cappella, entre folklore et contemporain, rituel, un peu sec, et ils pourraient être simplement, pour ce que nous en savons, chantés en turc ou en hébreu, et Mâche pourrait tout aussi bien avoir inventé une langue de phonèmes, comme Claude Vivier et Georges Aperghis l'ont parfois fait. Le troisième chant, très rythmé et véhément, accompagné d'un tambour, avec une chanteuse utilisant une voix "grossière" qui rappelle certaines traditions folkloriques méditerranéennes, m'a beaucoup rappelé la musique de Carl Orff pour les Antigones de Sophocle/Hölderlin.

Les deux meilleures pièces, les plus typiques de ce que Mâche a de plus original et intrigant à offrir, sont donc les deux pièces utilisant la bande ou l'échantillonneur, Aulodie (1983) et Aliunde (1988). Dans la première, l'"orchestre" fourni par la bande est très amusant, avec son ballottement stéréo d'éclats de sons ironiques d'un canal à l'autre (ils évoquent souvent une version sérieuse de R2D2, et parfois ils sonnent comme In C de Reich), et son écriture pointilliste pour la clarinette, comme un dialogue de babillage volubile d'oiseaux extraterrestres.

Aliunde, la pièce la plus longue du CD (19:44), est à bien des égards une synthèse de l'art de Mâche, puisqu'elle mélange l'inspiration exotique/ethnique (elle commence avec des tablas indiens seulement et sonne comme un peu plus que de la musique "ethnique" telle qu'elle serait improvisée par un joueur local, bien qu'il soit admis qu'il soit bien au fait des rythmes contemporains), la combinaison de la voix, utilisée dans une capacité purement instrumentale chantant sans paroles, et des instruments (clarinette et percussion), et la combinaison d'instruments acoustiques et d'un échantillonneur. C'est surtout doux, rêveur, laconique même, et très "-ic" : atmosphérique, pointilliste, énigmatique, rituel et poétique. Il y a aussi des moments de jeu (toujours dans une ambiance laconique et énigmatique), avec des onomatopées et des sauts du chanteur sur des éclats de sons intrigants produits par la clarinette, la percussion ou l'échantillonneur, et des moments de mélismes luxuriants. La fin, avec de longues lignes de soprano et de clarinette sur des vagues de sons "spatiaux" de l'échantillonneur, sonne comme du Ligeti.

Ce sont les deux pièces qui justifient vraiment l'écoute de ce CD. A noter toutefois qu'Aulodie (avec Phénix) a été réédité, d'abord en 2000 par le label Assai, François-Bernard Mâche : Kengir - Phénix - Brûlis - Figures - Aulodie, puis plus tard par l'Empreinte Digitale, François-Bernard Mâche Kengir - Phénix - Brûlis - Figures - Aulodie, avec d'autres pièces de Mâche interprétées par l'Ensemble Accroche Note, dont un nouvel enregistrement de Figures et une belle pièce pour voix et échantillonneur, Kengir.

TT 73 minutes, notes d'accompagnement denses et informatives. L'ensemble Accroche-Note, formé en 1981 autour de la soprano François Kübler et du clarinettiste Armand Angster, a longtemps accompagné Mâche, et Aliunde a été écrit pour eux. Leur exécution peut être considérée comme faisant autorité.