Critiques sur Phénix

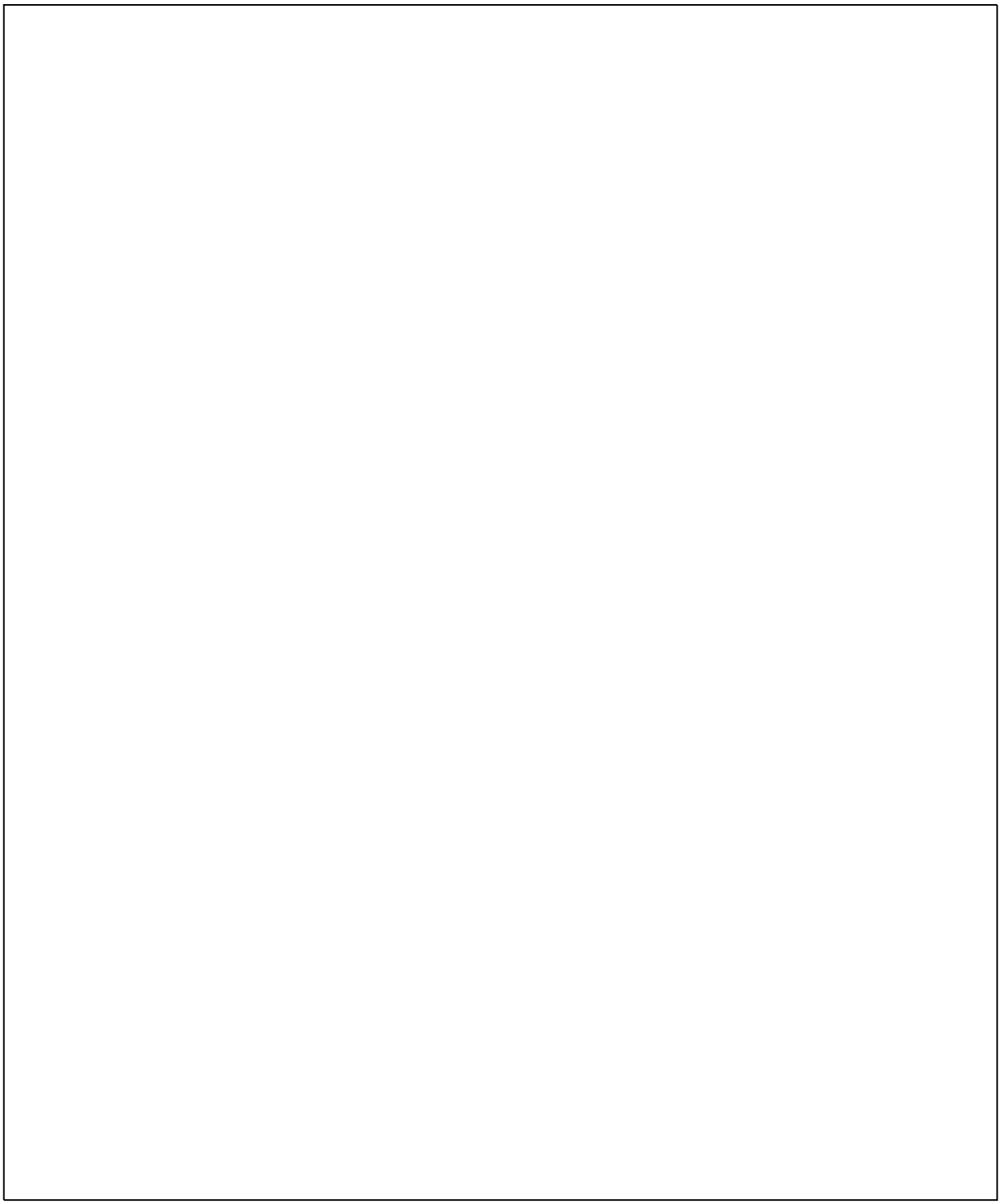
On croit souvent que la musique contemporaine n'est que le fruit de spéculations intellectuelles, un éloge permanent de la complexité. Ce n'est pas totalement faux. Mais réduire toute la création musicale d'aujourd'hui à de tels propos, c'est méconnaître par exemple l'œuvre de François-Bernard Mâche. Invité par le Grame pour cette biennale Musiques en Scène, ce compositeur et musicologue, âgé de soixante-sept ans, puise toute son inspiration dans les traditions extra-européennes, renouant ainsi avec certains aspects primitifs de la musique. Recherchant les universaux, c'est-à-dire tout ce qu'ont en commun les différentes cultures et époques, François-Bernard Mâche a fondé un langage personnel basé sur des modèles et des archétypes. Sur le fond, on pourrait le comparer au compositeur Stockhausen, lui aussi attiré par l'idée d'une musique universelle. Sur la forme, c'est totalement différent. Mâche met à nu les sonorités et les rythmes ethniques, les transforme, les décompose, pour en faire un tout cohérent de manière audacieuse. Il ne s'agit en aucun cas d'un simple plagiat. Comme il le dit lui-même, « Ce qui est peut-être le plus intéressant dans le phénomène du folklore, c'est son aptitude à se réinventer et se réincarner dans de nouvelles formes ». Sa musique est donc faite de multiples hybridations, reflétant le métissage culturel des civilisations contemporaines. Le concert donné par les Percussions Claviers de Lyon, dimanche 17 mars aux Subsistances, était peut-être le moyen le plus aisé de comprendre cette démarche. Les quatre œuvres présentées (*Hiérogamie*, *Phénix*, *Figures*, *Khnoum*), toutes écrites pour percussions (accompagnées parfois d'un instrument à vent), offraient une vision globale et fidèle des ressources du compositeur : recherche de timbres, intégration de rythmiques hindoues, dilatation du temps, « transposition » de thèmes mythologiques ou sacrés. Il faut dire que l'interprétation des Percussions Claviers de Lyon, accompagnés par quelques étudiants du CNSMD, a largement contribué à rendre efficace ce concert-portrait.

S.S-A. Lyon, Mars 2002

Mâche Normalien poète

C'est superbe : phrase banale pour un compositeur vivant, normalien disciple de Messiaen. Ce CD consacré à François-Bernard Mâche par Accroche-Note n'est que source de bonheurs sous forme de découvertes. Il y a de l'oiseau et de l'insecte chez Mâche qui butine le royaume des sons faisant miel de tout ce qu'attrappe son ouïe. Car il croit aux « universaux » en musique comme Messiaen en Dieu. Peu importe si le résultat est d'une constante poésie. C'est à la fois construit et d'un naturel qui lui vient des sources multiples auxquelles Mâche s'abreuve, du chant d'oiseau au gamelan javanais.

J.Doucelin Le Figaro 4 Juillet 2002
(CD Assai : Kengir, Phénix, Brûlis, Figures, Aulodie)



L.Le Mars à propos de Phénix (25.10.2002 à Auray)

CD Assai : *Kengir, Phénix, Brûlis, Figures, Aulodie*

Un cursus universitaire enviable (agrégation de Lettres Classiques), des études musicales sans œillères, une fréquentation assidue, patiente et lucide des musiques non-occidentales, l'écriture d'ouvrages importants et – évidemment !- une écoute – à la fois ouverte et critique – des musiques de ses contemporains ont fait qu'en François-Bernard Mâche voisinent et

coopèrent, pour le meilleur et jamais pour le pire, un musicologue écouté, un ethnomusicologue aux positions très personnelles et un compositeur…indépendant que j'admire profondément. Dans son introduction au livret du disque, Martin Kaltenecker présente le tout avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence avant que celui-ci ne commente brièvement quatre des œuvres jouées sur le cédé. Ces pièces ont été composées entre 1991 et 1999, les percussions – acoustiques ou synthétiques – y sont traitées avec maîtrise et originalité. Familier de l'œuvre de Mâche, l'ensemble Accroche Note donne ici une nouvelle fois la preuve de son talent. Percussionniste du groupe, Emmanuel Séjourné a donné une analyse de *Phénix* dans *Percussions*…Excellent livret (anglais, français) qui donne les paroles des textes de *Kengir*. Décidément, j'aime beaucoup ce disque.

Percussions, novembre 2002

Perfil de un independiente

Desde hace años, François-Bernard Mâche (n.1935) mantiene una trayectoria independiente y apartada de las principales corrientes de la vanguardia. El caso de Mâche es el de un intelectual/artista, cuya obra nace en consonancia con una postura ante la música asentada en una considerable actividad de reflexión e investigación. En paralelo con su tarea creativa, el compositor francés ha realizado una amplia y fecunda actividad de ensayista, cuyo fruto más ambicioso es el libro Musique-Mythe-Nature (1983). En estas páginas Mâche desarolla sus principales tesis : la crítica al serialismo y buena parte de la vanguardia musical de la segunda mitad del siglo XX por su culto a la escritura y el abstracto formalismo. La poética de Mâche gira alrededor de los llamados « paradigmas musicales », códigos estructurales presentes en la Naturaleza y que desde siempre los compositores han asimilado y utilizado en la música. Mâche los ha ido definiendo y determinando gracias a un profundo estudio de las músicas de la Naturaleza (campo en el que tiene una erudición impresionante) y a lo largo de la historia de la música. Su objetivo siempre ha sido la elaboración de modelos musicales complejos sin por ello perder la capacidad de comunicación directa con el oyente.

Este del sello Assai es el tercer disco monográfico que se le dedica a Mâche, tras los que se publicaron en Erato (1993) y en INA (1999). Se recogen aqui cinco obras relativamente recientes (desde 1982 hasta 1999) que, dada la homogeneidad y coherencia del pensamiento del compositor a lo largo de los años, pueden considerarse una buena muestra de su estética y ofrecer una valiosa introducción a su música. La referencia a instrumentos y formas musicales procedentes de las culturas extraeuropeas, la asimilación de la lección de Varèse, Messiaen y Xenakis son los elementos más llamativos de su obra aunque no los únicos…*Phénix* (1982) para percusión sola ; *Figures* (1983) para clarinete bajo y vibráfono y *Aulodie* (1983) para clarinete y sonidos grabados, ya habían aparecido en el monográfico Erato. Al diseñar una dimensión mágica y primordial, las dos primeras dan voz a un mundo en cuyos ritmos viven las sombras de Xenakis y Messiaen.

S.R. Diverdi 115 (Espagne) Mai 2003

Inconscient resurgi du «Phénix» dont Franck Dentresangle fait exulter les virtuoses jaillissements

Roland Duclos, La Montagne, 13 ou 14 juin 2005