

Thelonious Monk

Steven Criado

6 janvier 2021

1 Introduction

1.1 Écoutes du 6 janvier 2021

- *Reflections* - Thelonious Monk (*Piano Solo - Vogue*, 1954)
- *Evidence* - Thelonious Monk Quartet & John Coltrane (*Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall*, 1957)
- *Monk's Dream* - Thelonious Monk's Quartet (*Monk's Dream*, 1962)
- *Epistrophy* - Thelonious Monk (*Big Band and Quartet in Concert*, 1964)
- *Epistrophy* - Steve Lacy & Mal Waldron (*Live in Berlin*, 1984)
- *Dear Ruby* - Carmen McRae (*Carmen Sings Monk*, 1988)
- *Monk's Dream* - Brad Mehldau (*The Art of the Trio, Volume Two, Live at the Village Vanguard*, 1998)
- *We See* - Fred Hersch (*Sunday Night at the Vanguard*, 2016)

2 Thelonious Monk (1917 - 1982)

Monk peut-être considéré comme un des plus grands compositeurs du siècle, toutes esthétiques confondues. Il était aussi un excellent improvisateur qui a cependant divisé par sa technique pianistique peu orthodoxe. Ses début sont étroitement liés avec la naissance du bebop, il est considéré comme un précurseur mais refusait systématiquement toute étiquette. Comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Kenny Clarke, il était conscient des difficultés à diffuser sa musique, et s'est donc constitué un personnage impénétrable et imprévisible auquel il aurait fini par s'identifier.

2.1 Biographie

- **1924** : sa famille s'installe à New York
- pianote à 5-6 ans, prends des leçons à 11 ans
- adolescent, accompagne sa mère, très croyante, à l'orgue/piano dans une église baptiste et commence à jouer des *rent parties* à Harlem.
- joue en trio dans les bars **au début des années 20**
- gagne un concours amateur à l'Apollo, tournée pendant 2 ans avec une évangéliste
- rencontre avec Mary Lou Williams à Kansas City
- brèves études à la Julliard School
- joue avec Kenny Clarke au Minton's et Kelly's Stables **de 40 à 42**. Rencontre avec Bud Powell qu'il conseille et encourage
- enregistrements avec Coleman Hawkins **en 44**, big band de Dizzy Gillespie **en 46**
- premier enregistrement sous le nom de Thelonious Monk **en 1947**
- **1951** : il est arrêté avec Bud Powell pour usage de stupéfiants -> deux mois de prison -> retrait de sa carte de travail, impossibilité de jouer dans les clubs **jusqu'en 1957** : « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela représente pour un musicien d'être devant la porte d'un club, d'entendre du dehors ses propres compositions et de ne pas pouvoir entrer ? » -> aide financière de Nica de Koenigswarter
- **1954** : enregistrement divers avec Miles Davis, Sonny Rollins, un séjour à Paris, un hommage à Duke Ellington en **55**
- retour triomphal **en 1957** au Five Spot avec John Coltrane, un contrat de plusieurs mois lui permet de faire vraiment connaître ses compositions
- **1958** : il est à nouveau arrêté et frappé par la police -> retrait de la carte pendant **encore deux ans**
- **1959** : début d'une longue association (jusqu'en 70) avec Charlie Rouse, se produit au Town Hall
- il joue le plus souvent en quartet à partir de **1961**
- Philharmonic Hall **en 1963**, tournée au Japon la même année
- **1964** : Monk fait la une du magazine Time
- tournée en Europe en **67** puis en **71** avec les *Giants of Jazz*
- **1972** : Monke ne joue plus de piano et s'enferme dans un mutisme quasi-absolu jusqu'à la fin de sa vie

2.2 Caractéristiques de son jeu, de ses compositions

- ses compositions et chorus son reconnaissables à leur aspect démantelé, cisailé.
- technique unique et personnelle, peu d'ornements, jouait avec les doigts allongés sur les touches (comme font souvent les autodidactes)
- style âpre et acide, emploi de la dissonance, climats bitonaux, fausses hésitations, fausses erreurs (« Wrong mistake ! » s'écriait-il en studio quand il se « trompait d'erreur » !)
- minimalisme dans son approche harmonique, comme Duke Ellington, il pouvait faire sonner beaucoup de choses avec peu de notes
- il cultive les contrastes : humour/gravité, swing/non swing, simplicité/complexité, hésitation/conviction, silence/prolixité, tradition par son approche blues, stride, fondamentales à la main gauche, chorus parfois proches de la variation du thème (procédé qu'on retrouve chez Shorter aussi) mais aussi modernité par la remise en question du rapport à l'espace et au temps en musique.
- rapport à l'espace : changements de registre brusques et inattendus, phrasé disjoint
- rapport au temps : carrure des thèmes, discours en suspens, décalages, ambiguïtés rythmiques
- notion de discontinuité, asymétrie. Lucien Malson parle de « terminologies privatives pour qualifier son art » -> non-continuité, non-symétrie, « contestation de toutes les positivités »
- unité dans son oeuvre

2.3 Influences

Très peu d'influence citée revendiquées par Monk, Teddy Wilson (le premier qu'il aurait écouté et imité), James P. Johnson (un pianiste de stride qui n'habitait pas loin de chez lui). Il aurait amené au bebop la richesse harmonique et cultivait le goût de l'ambiguïté, comme Charlie Parker. Il aurait enseigné de manière informelle à Dizzy Gillespie, Bud Powell, John Coltrane, Steve Lacy. Influence notable sur Randy Weston, Cecil Taylor, Chick Corea, Roy Haines, plus tard Fred Hersch et Brad Mehldau.

Charlie Rouse fonde en **1982** le groupe *Sphere* qui rend hommage à la musique de Thelonious Monk.

2.4 Compositions célèbres

Bien qu'il ait écrit relativement peu (une soixantaine de compositions connues et enregistrées au total), Monk est un des compositeurs les plus marquants et les plus repris de l'histoire du jazz. On peut citer : Ask Me Now, Blue Monk, Bolivar Blues, Brilliant Corners, Bye-Ya, Crepuscule with Nellie, Criss Cross, Epistrophy, Evidence, I Mean You, In Walked Bud, Misterioso, Monk's

Dream, Pannonica, Played Twice, Reflections, 'Round Midnight, Ruby My Dear, Rythm-a-ning, Straight No Chaser, Think of One, Ugly Beauty, Well You Needn't, We See

3 Sources

3.1 Bibliographie - webographie

Dictionnaire du jazz, Philippe Carles, André Clergeat et Jean-Louis Comolli / *Histoire du jazz et de la musique afro-américaine*, Lucien Malson / *L'histoire du jazz*, Mervyn Cooke / *100 ans de jazz*, Philippe Margotin / *L'odyssée du jazz*, Noël Balen / https://fr.wikipedia.org/wiki/The_lonious_Monk_Quartet_with_John_Coltrane_at_Carnegie_Hall /

3.2 Podcasts - liens intéressants

- Podcast de France Culture sur Monk
- *Monk!* - Youssef Daoudi
- *Monk* - biographie de Laurent de Wilde
- *Work (Complete, Volumes 1- 6)* - Miles Okazaki (sur Bandcamp)