

Proposition pour une académie « Jazz à Vienne » 2008

L'idée première est de travailler sur l'œuvre du compositeur Thelonious Monk. « Grand prêtre » du mouvement Bebop et passé à la postérité comme compositeur ayant marqué le 20ème siècle en dépassant par son influence les frontières du jazz tout en en représentant la quintessence.

Pourquoi l'œuvre de Monk ? « *La modernité ancrée dans un profond feeling blues* »

A l'heure où l'on s'interroge sur la permanence des fondamentaux de la musique de jazz (swing, thèmes, grilles...) des origines à nos jours et la pertinence de leur existence dans la modernité, Monk est là pour nous faire la démonstration de l'innovation dans la continuité de la tradition : les repères étant là pour nous ouvrir les portes de la modernité. A l'instar de P.Picasso qui va lire la modernité chez les primitifs aux sources de l'art premier Africain, Monk trouve l'essence dans l'origine : les bases de l'ouverture vers l'avenir. Il est le compositeur de 12 blues dont le célèbre « Blue Monk », il fait le pont entre la tradition et la modernité, il apporte de l'inattendu et de l'inentendu dans la continuité du genre tout en conservant les codes et les fondamentaux du langage jazz. Il est souvent plus facile de casser le cadre que de développer des possibles et de la nouveauté dans le cadre. Comme le dit Laurent de Wilde dans sa biographie de Monk « il élève l'harmonie et le rythme à un rôle mélodique prépondérant, simple et génial, du Thelonious tout craché... », simple et génial, avec l'essentiel pour pratiquer cette musique : la mélodie et le swing, ce qu'il demandait à ses musiciens, quel matériel idéal pour la pédagogie .

Le travail s'articulera donc autour des conseils du Maître (voir l'article Lacy « Thelonious et moi » paru dans jazz magazine n° 368 février 1988 joint).

ATELIER HOMMAGE À MONK

nicolas blanco
contrebassiste

du 30 juin au 3 juillet
10h-12h30 et 14h30-17h30
atelier ouvert
aux musiciens ayant déjà
une pratique régulière du
jazz et de l'improvisation
et ne rencontrant pas de
grandes difficultés dans
la lecture de partitions
manuscrites
40 €

un atelier spécial
pour rendre hommage
à Thelonious Monk,
grand pianiste connu pour
son style d'improvisation
unique et pour avoir écrit
de nombreux standards
du répertoire jazz

nicolas blanco vous propose
des arrangements,
des compositions de l'un
des maîtres du bebop
et vous invite à découvrir
un des mouvements
historiques du jazz.

concert sur
La scène de cybèle
Le 3 juillet

Interview par Gérard Courchel dans le 7/9 de France Inter

Différentes approches de l'œuvre

Analyse de thèmes

- Le Blues : Ba-lue Bolivar Ba-lues-are (voir analyse jointe)
- L'anatole : Little Rootie Tootie
- La ballade : Ruby my dear
- Liste non exhaustive à compléter avec par exemple des thèmes plus « particuliers » de Monk comme Skippy ou Evidence thème « harmonique » auquel L.De Wilde fait allusion dans la citation plus haut, écrits sur la grille du standard « Just you, just me » procédé en vogue à la période Bop
- L'analyse de thèmes débouche sur l'étude et l'écoute d'un certain nombre de procédés de Monk :
- Les fractures rythmiques : Elles apparaissent dans les décalages rythmiques appliqués lors de la répétition d'une même phrase, et par l'utilisation de phrases à 3 temps sur du 4/4. Les structures irrégulières.
- Les fractures harmoniques : Monk utilise souvent un chemin harmonique rompu par de fausses résolutions inattendues. Ce phénomène est à mettre en relation avec l'apparition souvent retardée de la tonalité du morceau.
- Les chromatismes : Ils sont fréquents aussi bien au niveau mélodique qu'au niveau harmonique.
- L'insistance obsessionnelle sur une même idée musicale : Ce procédé apparaît particulièrement dans les points suivants :
 - Le travail insistant sur les intervalles
 - La répétition d'un même dessin mélodique ou rythmique
 - La transposition d'un même motif
 - La réharmonisation d'une même phrase.

Les chapitres suivants seront développés dans leur contenu

Les « Pianismes » de Monk

- Analyse du jeu de Monk, relevés, rattachements historiques : le stride, les voicings, l'utilisation de la paraphrase dans les solos, les influences .

La section rythmique

- « Lorsque Monk attaque sa carrière de pianiste, l'histoire du jazz est en train d'inventer une nouvelle couleur instrumentale : l'association entre la basse, la batterie et le piano » L.De Wilde. Présentation du couple contrebasse batterie dans l'œuvre de Monk .

Les Solistes

- « Quand on est un cuivre et qu'on a Monk derrière soi, c'est comme si on avait le diable en personne qui vous piquait le cul avec sa fourche. », « Puis survient Coltrane. Alors là, ce n'est plus du tout le même scénario. » L.De Wilde.

Les bigs bands

-Un serviteur génial de la musique de Thelonious : Hall Overton. Le célèbre concert du Town Hall . Les arrangeurs qui ont travaillé sur Monk (Bill Holman, Wynton Marsalis, Danilo Perez, Ronnie Mathews...)

Les possibilités sont multiples :

Le programme ci dessus et la réalisation d'un programme de concert en grand ensemble avec des arrangements originaux adaptés à l'instrumentarium disponible et des relevés et/ou des scores d'origine.

La possibilité de travailler en intervenant en trio (piano contrebasse batterie)

La possibilité d'inviter un soliste.

Projection commentée du film « Straight no Chaser »

N.Bianco

