

fanfareduloup ORCHESTRA

Jeudi 25 janvier et vendredi 26 janvier 2018 à 20h

MISTERIOSO Hommage à Thelonious Sphere Monk

L'Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

Monk, est-ce un musicien ou est-ce un peintre ? Avec lui les frontières deviennent floues... Si Monk est de toute évidence un génie musical du 20ème siècle, il me fait également penser à Miro, à Malevitch ou encore à Calder, dont il aurait saisi l'équilibre et la légèreté des sculptures mobiles.

Monk, c'est l'étoile mystérieuse, le Hollandais volant, le triangle des Bermudes en forme de rébus musical. Ses compositions elliptiques se prêtent à toutes les relectures, tant la matière de base est riche et malléable. Sa modernité n'a pas pris une ride et à chaque écoute, on peut y trouver de nouvelles saveurs.

Il est temps pour notre collectif de proposer sa vision multicolore et chromatique de cette musique stupéfiante et incroyablement plurielle.

Anytime is Monktime !

Thelonious Sphere Monk (1917 - 1982) se situe à la croisée des chemins, entre le stride de James P. Johnson et les innovations d'Igor Stravinski, dans un parfait timing en pleine ère du swing des années trente. Vivant à New York City depuis son enfance, il s'est retrouvé tout

naturellement dans la 52ème rue de Manhattan à participer à la naissance du style be-bop, idiome musical révolutionnaire dont on perçoit de nos jours encore l'influence.

La reconnaissance du monde musical fut longue à venir tant ses innovations et inventions déroutaient. Cette situation changea au début des années soixante. En 1964, son apparition en couverture du Time Magazine en est un témoignage éloquent. Devenu depuis lors une icône, il n'est pas une nouvelle génération de jazzmen ou d'improvisateurs qui ne se réclame de lui.

Avec : Christophe Berthet + Yves Cerf + Marco Siervo : saxophones + Monika Esmerode + Ian Gordon-Lennox + Yves Massy : cuivres + Christian Graf : guitare + Florence Melnotte : piano + Massimo Pinca : contrebasse + Raul Esmerode : vibraphone et batterie + Bernard Trontin : batterie et hang + Jean-Baptiste Bosshard : son

Contact médias : Leïla Kramis - +41 78 793 50 72 – com@fanfareduloup-orchestra.ch

LE SOUCIEUX

Christian Graf, Guitare, compositions

Né à Genève en 1957, Christian Graf fait ses premières expériences musicales dans le domaine du rock avant de s'orienter vers les musiques improvisées et participer à de nombreux projets au sein de l'AMR, aux côtés notamment de O. Magnenat, M. Magnoni, C. Jordan, F. Chevrolet, J. Demierre, Y. Massy, I. Gordon-Lennox, P. Ehrnrooth ou Carlos Baumann.

Il joue et enregistre avec des musiciens tels que Riccardo Del Fra, Erik Trufaz, Urs Blochlinger, Daniel Humair, Glenn Ferris, Matthieu Michel, Christy Doran, Michel Godard, Pierre-François Massy, Marcel Papaux, Léon Francioli, Grégoire Maret, Jean-Jacques Pedretti ou Bertrand Blessing et dans des formations telles que Aujourd'hui Madame, Rosetta, Stratus sur le plateau, Christine Python 4TET, Bertrand Blessing, Double Jeu Trio, D'Incise, Diatribes ou Ekyu.

Il est l'auteur de nombreuses créations dans le domaine du théâtre avec Le Théâtre du Loup, la Cie Jean-Louis Hourdin, Jean-Luc Bideau, Carlo Brandt, François Chattot et Jacques Probst. Il compose également pour la danse avec Nube avec les Soeurs Cha-Cha et On achève bien les chevaux de la Cie 100% Acrylique.

Comme discographie: Avec la Fanfare du Loup (6 CDs), Double Jeu Trio (5 cds), Big Band AMR, Stratus sur le Plateau, Aujourd'hui Madame, Rosetta Live, Carlos Baumann schizodie, Fat n' Blue, Diatribes, NK.

INTERVIEW AVEC CHRISTIAN GRAF

Qu'est-ce qui te séduit chez Thelonious Monk ?

Monk a été ma porte d'entrée dans le jazz. Venant de la musique binaire électrique j'ai tout de suite été séduit par son côté rugueux et accroché par ses mélodies très abordables, et j'y ai trouvé un aspect ludique. Quand tu souhaites faire du jazz et que tu ne comprends pas les systèmes harmoniques, certains compositeurs sont difficiles d'accès. Ça peut être le cas de Monk, mais il n'est pas interdit de l'aborder de façon ingénue et dépourvue d'à priori car sa musique dépasse les styles et les chapelles. Il est à la fois hyper complexe et joyeusement abordable.

Pourquoi proposer Monk au collectif ?

Dans l'orchestre les musiciens viennent d'horizons très différents, alors ça m'intéressait d'entendre cette diversité à travers le répertoire de Monk. Et puis, on fait souvent tout sauf du jazz, bien que la plupart d'entre nous le pratiquent régulièrement, alors je me suis dit : il est grand temps de faire une visite à Thelonious !

Tu parles de peinture dans le texte de présentation du concert, pourquoi ?

J'associe beaucoup Monk à des peintres. Quand je l'écoute je pense à Miro, Klee, Kandinski ou encore Alexander Calder. Lorsque je vais voir une exposition, je me surprends assez souvent à penser ou fredonner du Monk.

Comment expliquer que la musique de Monk ait été reprise par tant de musiciens ?

Pour aborder son répertoire chacun doit arriver à trouver comment se le mettre dans la poche c'est une démarche très intéressante. Il y a un double vinyle qui a été fait un an après sa mort, en 1983 : « that's the way I feel now » le producteur américain Hal Willner a rassemblé plein de musiciens qui venaient aussi bien du rock que du jazz. J'ai trouvé incroyable d'entendre des musiciens aussi différents que Joe Jackson, John Zorn ou encore Eugène Chadbourne s'approprier Monk. Ce disque a influé sur ma décision de faire cet hommage.

Tu es guitariste, la musique de Monk est-elle facile à aborder sur ton instrument?

Plein de guitaristes ont fait des relectures de Monk : Bill Frisell, Peter Bernstein, Bobby Broom, Freddie Bryant, par exemple. Il y a aussi une version de Monk's Mood par John Scofield en solo qui est absolument magnifique. Pour moi il y a un aspect « angulaire », une architecture harmonique qui convient assez bien à l'organisation des notes sur le manche d'une guitare.

Comment s'est passée la sélection des morceaux ?

J'avais initialement préparé une sélection de morceaux, mais lorsque je les ai proposés au collectif, j'ai tout de suite senti que quelque chose ne collait pas avec notre manière de faire, que j'étais trop directif. Chacun sera donc libre de faire un choix parmi les 72 compositions du « Monk's Fake Book » et ce sera bien mieux ainsi.