

MON CÔTÉ MONK

**Récit musical
autour du pianiste de jazz
Thelonious Monk**

Créé par Jean-Michel Noël
d'après les musiques de Thelonious Monk

Jean-Michel Noël, narration, piano, dessins
Freddy Pohardy-Riteau, saxophone

Sarah El Ouni, aide à l'écriture et à la mise en espace
Juliette Héringier, regard extérieur mise en scène

Spectacle tout public, à partir de 10 ans
Durée : 50mn

« Le bruit le plus fort du monde, c'est le silence...
Ne joue pas tout (ni tout le temps)
Laisse des trucs flotter
De la musique à peine imaginée
Ce que tu ne joues pas pourrait bien être
plus important que ce que tu joues. »

Thelonious Monk

« Quand on est accro à la drogue « Monk »,
on ne s'en débarrasse plus : c'est une drogue dure !
Depuis près de cinquante ans, je suis un « monkie ». (...)
Avec « Sphere », on grimpe au ciel directement
et on y reste un sacré bout de temps.
Je ne pourrais pas être ami avec quelqu'un qui n'aimerait pas Thelonious. »

*Siné (extrait de la préface de « Blue Monk, portrait de Thelonious »
par Jacques Ponzio et François Postif.*

LE PROJET

Ce projet est né de ma rencontre avec trois musiciens, Richard Housset (batterie), Eric Mandret (contrebasse) et Freddy Pohardy-Riteau (saxophone), tous désireux d'aller explorer l'univers du quartet de jazz, du be-bop et de l'improvisation.

Notre rencontre avec la musique de Thelonious Monk a été déterminante. Son style original, sa complexité et son exigence harmonique et rythmique nous ont permis d'apprendre à nous connaître, à jouer ensemble, et à explorer tous les possibles, de l'interprétation à l'improvisation autour des thèmes de Monk : *Blue Monk*, *Well you needn't*, *Epistrophy*, *Ruby my dear*, *Round Midnight*...

Pendant près de deux ans, nous avons plongé à chaque répétition dans l'univers de Monk, sans véritable perspective de concert, sans objectif précis, si ce n'est d'en explorer toute la richesse.

En parallèle, j'ai commencé - comme dit Siné - à devenir un véritable « Monkie » tant le personnage au-delà de sa musique me fascinait : sa vie chaotique, son génie souvent incompris, sa folie dérangeante et ses sautes d'humeur, son humour décapant...

Je passai des heures à regarder les vidéos de concerts sur Youtube, ainsi que le film qui lui est consacré, « Straight no chaser », produit par Clint Eastwood, à en lire les biographies par Laurent de Wilde ou Jacques Ponzio, à lire les articles de presse, les interviews, les papiers, les critiques...

Je me suis littéralement laissé absorber par « l'univers Monk », et à travers lui, par la folie New-Yorkaise des années 40 et la naissance du bebop, mais aussi par le contexte social et politique de l'époque et la ségrégation des noirs-américains.

Un voyage à New-York au printemps 2025 m'a permis de me plonger dans le quartier de Harlem, de fréquenter quelques lieux incontournables du jazz new-yorkais, et de réaliser quelques enregistrements audios de l'ambiance des rues.

Progressivement m'est venue l'envie de partager cette fascination avec du public.

Je ne souhaitais pas seulement monter sur scène pour jouer un éventail de ses compositions - cela a été fait et refait, et je n'ai absolument pas la prétention de le faire mieux que d'autres ! - mais je souhaitais avant tout raconter ce personnage, et aussi cette époque et son effervescence, je souhaitais retranscrire cette ambiance, cet univers, cette folie, et sûrement à travers ce projet, je cherchais à transcrire ce qui m'attire tant dans ce personnage, qui me fascine et me questionne.

J'ai commencé donc à écrire des textes, à dessiner des portraits de Monk, à créer des environnements sonores, à choisir certaines compositions du pianiste, et à assembler tout cela autour d'un canevas, d'un déroulé qui invite le public à un voyage intime et poétique dans l'univers de Thelonious Monk, et peut-être un peu dans mon univers à moi.

LA FORME

Ce spectacle sera conçu comme un récit musical, destiné à un large public à partir de 10 ans, novices, curieux, amateurs ou passionnés de jazz.

Il alternera des textes contés en direct, des compositions de Monk jouées soit en piano solo, soit en duo avec un saxophoniste ténor, des ambiances sonores enregistrées, le tout accompagné par des éléments visuels, des textes et dessins projetés sur écran en fond de scène.

« Le bruit le plus fort du monde, c'est le silence ».

Cette phrase citée par Monk comme un mantra donné à ses musiciens, sera le leitmotiv de ce spectacle.

En résonnance avec la vie de Monk, ses absences et son mutisme fréquent, mais également avec sa musique remplie de « vides », le silence comme objet symbolique et créatif, viendra ponctuer ce récit et son paysage musical.

Le spectacle mettra en parallèle la vie personnelle du narrateur, son parcours dans la musique, et **l'histoire du pianiste Thelonious « Sphere » Monk** (1917-1982) : son enfance et ses débuts en musique à San Juan Hill, quartier populaire de Manhattan où Monk a grandi, son apprentissage du métier dans les clubs de jazz New-Yorkais et sa rencontre avec les musiciens qui, comme lui, révolutionnèrent le jazz (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Kenny Clarke, Max Roach, Charlie Christian...), ses problèmes avec la justice et ses premiers troubles du comportement, et finalement sa consécration et la reconnaissance internationale de son talent, sa rencontre avec la baronne Pannonica de Koenigswarter, puis enfin sa maladie et le mutisme de sa fin de vie.

Le parcours de vie de Monk permettra de tisser en arrière-plan un portrait de l'Amérique des descendants des esclaves noirs dans le New-York des années 40 à 70, où violence, racisme, addictions et folie créatrice sont le quotidien des bas quartiers de Manhattan et des clubs de jazz.

A travers ce récit, le narrateur brosse avec légèreté et humour son adolescence au sein d'une famille haute en couleurs, aux origines mélangées (Guyane, Brésil, Chine, Sud-Ouest de la France), puis son parcours de vie de musicien et créateur sonore, sa passion pour le jazz, et dévoile progressivement *son côté Monk*, son obsession pour ce personnage, et interroge son rapport intime à la musique, au jazz et à la création artistique.

Une dizaine de compositions de Monk seront interprétées en direct au piano et au saxophone ténor, pour donner à entendre son talent créatif, sa manière d'aborder les thèmes et l'improvisation,

selon l'esprit du « be-bop » (forme de jazz qui a déstructuré les codes du « swing » pour donner à cette musique de nouvelles sonorités, de nouvelles harmonies, de nouvelles audaces rythmiques).

Les compositions de Monk alterneront des variations de blues (Balade de Bolivar, Blue Monk...), des thèmes très techniques et complexes (Well You needn't, Epistrophy...), et des balades poétiques (Round Midnight, Ruby my dear...) et des solos de pianos très sensibles (Monk's Mood, Pannonica...).

Des environnements sonores (ambiances de la ville de New York et des clubs de jazz) et visuels viendront illustrer l'ambiance des années be-bop à New-York, des quartiers de Manhattan et de ses clubs de jazz, ainsi qu'une galerie de portraits de Monk, dessinés par l'auteur (qui a aussi une passion pour le dessin et a commencé à réaliser une galerie de portraits de Monk au crayon, feutres et aquarelles...).

Equipe artistique et technique :

- Jean-Michel Noël, narration, piano, dessins
- Freddy Pohardy-Riteau, saxophoniste de talent et compagnon de route sur différents projets musicaux
- Sarah El Ouni, conteuse et metteuse en scène de la Cie Omi Sissi, pour l'écriture du récit, la mise en mots et en espace
- Juliette Héringier, metteuse en scène de la Cie Rosilux, qui apporte un regard extérieur sur la mise en scène
- créateur.trice lumière en cours de distribution

Soutiens / partenariats / accueils en résidence :

- Villages en scène / CC Loire Layon Aubance
- Le Théâtre du Champ de Bataille / Angers
- Le Pad Loba / Cie Loba Annabelle Sergent / Angers
- Théâtre Philippe Noiret / Doué en Anjou
- La Postière / Ste Gemmes sur Loire
- Le 3 mats, maison de Quartier les Justices / Angers

Demandes de subvention en cours : aides à la création Département du Maine-et-Loire et Ville d'Angers

Calendrier :

- septembre 2025 - septembre 2026 : accueils en résidence de création et ouvertures studio
- 2 octobre 2026 : premières à Villages en scène / CC Loire Layon Aubance
- 9-11 décembre 2026 : pré-achats scolaires et tout publics / Théâtre du Champ de Bataille Angers

Ce spectacle aura une forme « théâtre » frontale, pour les salles équipées, et dans un deuxième temps une forme autonome techniquement (son, lumière, vidéo) dans l'objectif de s'adapter à différentes configurations et types de lieux plus ou moins équipés (médiathèques, salles de concerts, appartements...)

Quelques mots sur Monk...

« Avec l'arrivée de Thelonious Sphere Monk, la musique moderne - sans parler de la culture moderne - n'a tout simplement plus été la même.

Reconnu comme l'un des pianistes les plus inventifs de tous les genres musicaux, Monk a produit un son étonnamment original que même ses disciples les plus dévoués ont été incapables d'imiter avec succès.

Sa vision musicale était à la fois en avance sur son temps et profondément ancrée dans la tradition, couvrant toute l'histoire de la musique depuis les maîtres de la «foulée» de James P. Johnson et Willie «the Lion» Smith jusqu'à la liberté tonale et la cinétique de «l'avant-garde». Et il partage avec Edward «Duke» Ellington la distinction d'être l'un des plus grands

compositeurs américains du siècle.

Dans le même temps, son engagement à l'originalité dans tous les aspects de la vie - dans la mode, dans son utilisation créative du langage et l'économie des mots, dans son humour mordant, même dans la façon dont il a dansé loin du piano - a conduit les fans et les détracteurs de l'appeler «excentrique», «fou» ou même «taciturne». Par conséquent, Monk est peut-être devenu l'artiste le plus parlé et le moins bien compris de l'histoire du jazz. »

Robin D.G. Kelley Ph.D.

« Parmi les génies que compte la musique négro-américaine, Thelonious Sphere Monk est certainement le plus étrange, le plus singulier. Il se dresse dans le paysage du jazz comme un mégalithe énigmatique. L'homme et la musique sont ici clos sur eux-mêmes. »

Laurent de Wilde « Monk »

« Le jazz est mon aventure.

Je cherche de nouveaux accords,

de nouvelles façons de syncoper,

de nouvelles figures, de nouveaux traits.

Comment utiliser les notes différemment.

Voilà tout.

Juste comment utiliser les notes différemment. »

Thelonious Monk

BIOGRAPHIES

Jean-Michel Noël, auteur, conteur et pianiste

Musicien compositeur et interprète dans diverses formations, je suis titulaire d'une licence de musique électroacoustique obtenue à l'Université de Pau en 1994, puis j'ai été régisseur son de la Scène conventionnée Espaces Pluriels à Pau jusqu'en 2001.

Depuis les années 2000, je réalise des créations musicales et des environnements sonores à destination du spectacle vivant (théâtre, danse contemporaine, spectacles jeune public, cirque, magie nouvelle...) en Région Aquitaine puis en Région Pays de la Loire où je suis installé depuis 2007.

J'ai collaboré avec les compagnies suivantes :

- Cie Androphyne / Pierre-Johann Suc et Magalie Pobel : « Les oubliés », « le spectacle dont vous êtes le héros »
- Enfin le Jour / Thierry Escarmant et Richard Cayre : « 4.48 psychose », « N'ayons l'air de rien », « ô », « Comment je suis devenu... »
- Cie Hanoumat/Brigitte Davy : « Carrément cube », « Petit terrien entre ici et là »
- Cie Isaurel « Entomologie, et toi »
- Cie du Haut / Aude et Astrid Lejeune : « Petite pluie abat grand vent »
- Cie Le Lario / Antoine Birot : « La prophétie des Mécas », « Suspendu »
- Cie la Sensorielle / Raphaël Dalaine : « Les gourmandises sur l'étagère »
- Cie Mona Blank / Estelle Baussier : « La nuit de Nour », « La forêt disparue »

Depuis 2008, je crée avec la chorégraphe Carole Bonneau au sein de la Cie Osteorock, basée à Angers, des spectacles chorégraphiques jeune et tout public, pour lesquels je compose les musiques originales et les environnements sonores et pour lesquels j'assure le regard extérieur : « Baignade interdite », « Le petit vélo dans la tête », Les princesses aussi ont des faims de loup », « Un qui s'en va, un qui reste », « Soeurs Santiag », « Vieux », « A la lueur du doute », « Refuge ».

En 2019, je crée un ciné-concert solo autour du film d'Alexandre Medvedkine « Le Bonheur ».

Je réalise également des musiques de films et assure des régies de spectacles dans divers lieux et compagnies.

Je mène en parallèle des ateliers de création et de manipulation d'objets sonores, liés aux, à destination de publics variés, enfants, parents/enfants, adultes, ainsi que des formations autour du son et de la régie de spectacles dans les Alliances françaises à l'étranger.

En 2021, je fais partie des fondateurs du groupe de musique Love Boat (orchestre de bal jazzy) en tant que pianiste chanteur.

En parallèle, je participe à plusieurs projets musicaux principalement orientés autour du jazz, en tant que pianiste, organiste et chanteur.

Musicien curieux et touche-à-tout, chacune de mes créations est l'occasion d'expérimentations sonores nouvelles, naviguant entre la composition musicale instrumentale, lyrique, orchestrale, ou électro-acoustique, la création d'environnements sonores, la multi-diffusion ou le jeu en direct et l'improvisation.

Freddy Pohardy-Riteau, saxophone

Saxophoniste éclectique, Freddy évolue dans le milieu musical depuis 2000. Avec le Groupe angevin Cheese, collectif disco-funk, ils se produisent partout en France avec leurs trois projets, sur scène et dans la rue (Châlons dans la rue, le Chaînon manquant,...).

Freddy s'enrichit avec des groupes comme Candela mi son (Nantes), le Mambo social club Nantes (musique latino-américaine). Il conjuque alors sax solo, jeu en section de cuivres, Fort de cette expérience, il fait la connaissance de Bad Mules (Nantes) et Josh Miller lors d'un festival blues. Il intègre rapidement le groupe et s'imprègne de musiques afro-américaines, comme le blues, le swing, le rock'n roll.

Débute alors une aventure humaine, jonchée de multiples rencontres

avec : Josh Miller, Karl W. Davis, , Tia& the patient wolves, Nico Duportal . Freddy a multiplié les collaborations avec Lil' Gizzelle, Roy Thompson and the Mellow kings dans de nombreux festivals en France et à l'étranger.

Aujourd'hui il se consacre à des projets de rue avec le SaxeZ l'air Quartet, Biguizi New Fanfare et sur scène avec l'orchestre Love Boat.

Sarah El Ouni, regard extérieur

Sarah El Ouni explore son identité artistique au croisement des cultures et de la recherche sur la théâtralité d'identités narratives. Elle se forme auprès de différents professionnels, en conte, théâtre et mouvement. Elle expérimente la transversalité des pratiques artistiques, pour l'écriture contemporaine des arts du récit, pendant le Labo 4 de la Maison du conte de Chevilly la Rue (2015-2018). Autrice et interprète, elle s'empare de différentes matières narratives du répertoire traditionnel et contemporain. Elle les interroge, les bouscule, pour trouver la singularité de sa parole et proposer un regard sensible et

poétique sur ce qui la touche et la questionne du monde d'aujourd'hui. En 2020, elle reçoit la bourse d'écriture « La petite chartreuse » du NombriL du Monde et rencontre la metteuse en scène Anne Marcel, avec qui elle a poursuivi son travail d'accompagnement à l'écriture et de création.

Depuis 2003, elle crée au sein de la Cie Omi Sissi une dizaine de spectacles, récits solo, théâtre-récits et concerts d'histoires.

Elle accompagne en regard extérieur et en mise en scène différents projets : Wilfried Thierry (ciné concert), Vincent Loiseau (théâtre-récit), Le collectif silencieux (théâtre contemporain), L'insuffleuse compagnie (théâtre contemporain), etc...

Bibliographies et références

Disques :

Thelonious Monk Quartet : « Monk's Dream », « Monk in Tokio », « Underground », « Brilliant Corners », « Straight no Chaser »

Thelonious Monk solo : « Solo Monk », « Alone in San Fransisco », « Thelonious himself »
« Thelonious Monk with John Coltrane »

Livres

« Blue Monk, portrait de Thelonious » par Jacques Ponzio et François Postif (éd. Actes Sud)

« Thelonious Monk, abécédaire AB C- Book » par Jacques Ponzio (éd. Lenka Lente)

« Monk » par Laurent de Wilde (éd. Folio)

Bande dessinée

« Monk! : Thelonious, Pannonica, une amitié, une révolution musicale » par Youssef Daoudi (éd. Martin de Halleux)

Film

« Straight, no Chaser » par Charlotte Zwerin (studio Warner Bros)

CIE OSTEOROCK

7 place de la République
49100 ANGERS

www.osteorock.com

Chargé de production et diffusion

Benoît Noras 07 81 84 02 24
production@osteorock.com

Porteur de projet « Mon côté Monk »

Jean-Michel Noël
06.22.46.43.04
jmn@ntymail.com