

Thelonious Monk

Andrés Saborío-Bejarano*

*"Quiero que la música sea lo más fácil posible para que la gente la sienta. Muchas de mis canciones son así".
Thelonious Monk*

Pianista y compositor de Jazz de los Estados Unidos. Nacido en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 10 de octubre de 1917. Se mudó con su madre y familia a Nueva York en 1922. Se establecieron en West Sixties, en un barrio llamado San Juan Hill. El pianista James P. Johnson vivía ahí. El musical de Eubie Blake, Shuffle Along, se presentó en un teatro local. Las calles de San Juan Hill estaban llenas de música. Los sonidos de los cantantes, los pianistas y las grandes bandas se escapaban de los radios caseros para mezclarse con el *gospel* de las calles. Monk comenzó a tocar el piano sin estudios formales.

- * Artista polifacético dedicado exclusivamente a la creación musical, pictórica y literaria. Comparte esta actividad con la de pianista acompañante de cantantes e instrumentistas. Catedrático de la U.A.C.A., profesor de Apreciación de Arte en la UNICA, maestro de música en el Conservatorio de Castilla, en la Escuela Municipal de la Unión de Tres Ríos y Director del Estudio Privado de Enseñanza Artística H-61 (Apartado Postal 4704000 San José-Costa Rica), Tel. 2272-1322, Correo electrónico: estudioh61@hotmail.com

Luego estudió teoría musical en la Escuela de Música Juilliard. Pero en verdad sus maestros fueron los grandes jazzistas del momento: Fats Waller, Art Tatum y Duke Ellington. A los 17, hizo una gira por los E.E.U.U. junto a un grupo de *gospel*. Monk regresó a Nueva York y se hizo pianista fijo en el Minton's, el escenario de la revolución musical. Ahí, junto a Charlie Parker, Dizzy Gillespie y K. Clarke, Monk se unió a la revuelta jazzística. Se llamó *Bebop*.

El *Bebop* atrajo mucha atención, pero la original contribución de Monk no fue reconocida. Era admirado por muy pocos. Uno que lo reconoció fue el gran saxofonista Coleman Hawkins. En 1944, Hawkins lo contrató y Monk grabó su primer disco. Para ese entonces, Monk ya había compuesto muchas de sus grandes obras. Escribió muchas más y el lenguaje del jazz cambió para siempre. "Bebop" es una palabra extraña. Él era un músico y cuando la música cambió, la llamaron *Bebop*. Según el saxofonista Charlie Rouse "Thelonious fue como un fundador. Estableció los fundamentos. Era un pianista. Muchas de sus composiciones son clásicos ahora". Otros intérpretes de su música fueron los pianistas Barry Harris y Tommy Flanagan.

Analizando su técnica pianística, se podría decir que difiere de la escuela clásica. La posición de manos utiliza dedos más erguidos que la tradicional "agarrando una manzana", posiblemente por el tipo de música jazzística de giros fragmentados y disonancias. En algunos casos toca bloques de notas con el brazo, emplea efectivos *glissandos* y, en general, se da énfasis rítmico por medio de síncopas. Característica peculiar de su manera de tocar es que arrastraba sus zapatos.

Thelonious se veía a sí mismo como moderno. Le gustaba usar la palabra "moderno". "Un jazzista moderno". Los negros que oían esa música veían en ella una expresión de independencia, altivez y fortaleza. Thelonious Monk representaba eso mismo. El primer ejemplo de la Revolución Negra, rebelión negra, había en la música y en el período *Bebop* cuando los músicos no trataban de agradar al público, sino que, orgullosos, tocaban su música; era una expresión independiente. Harry Colomby, manager personal, expresó: Esto es lo que entiendo: Que su música en ese tiempo no era ortodoxa. No era popular. Sus discos no se vendían. Fue más bien una figura subterránea. Era también un hombre sobre quien circulaban historias de desconfianza.

La televisión al vivo es el medio que asusta más porque hay millones de personas viéndola. Si haces algo tonto o no te presentas la omisión será notoria. Sólo recuerdo haber estado muy nervioso. Aquella vez se sentó y tocó y yo estaba consciente de estar con un profesional. ¿Por qué debía estar nervioso? El está ahí. Recuerdo, sin embargo, al regreso, que estaba molesto con Count Basie. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que Count Basie no lo dejó de mirar mientras tocaba. El estaba al piano y eso de alguna manera, lo molestó y agregó: "La próxima vez que él toque, me pondré a mirarlo". Por otro lado, para emplearse en Nueva York hacía falta una tarjeta de la policía o de cabaret. Si quería ser músico tendría que ir a la policía, dejar las huellas dactilares y obtener una tarjeta. Poseería esa tarjeta sólo hasta que cometiese un crimen. Entonces la quitarían. Y se la habían sustraído. Su amigo, Bud Powell, dejaba la ciudad y le pidió que los condujese al aeropuerto. Se detuvieron y Powell se bajó. Regresó con drogas. La policía vio que lanzaron algo por la ventanilla. "¿Quién la lanzó? Thelonious Monk". Fue así que fue arrestado y sentenciado a 90 días de cárcel. Dijo que no consumía drogas. No era culpable en ese tiempo. Para la policía de los años 50, quizá esto comenzó antes y sus blancos favoritos parecían ser los jazzistas y más aun de color. Había ciudades definitivamente nada amigables. Y todo eso le molestaba. Prefería quedarse en Nueva York. Fue durante ese tiempo, en el proceso de reobtención de la tarjeta, que encontró un pequeño bar en la tercera avenida, llamado Five Spot donde se presentó con una respuesta extraordinaria del público. En este período Monk fue grandioso e incluso fue invitado a otras latitudes. Después vendría la primera gira mundial de Ginebra a Australia y otros memorables conciertos.

Cierta vez al hacer grabaciones, Thelonius manifestó: "Cuando tocas la música la primera vez así son el sentimiento y todas las cosas. Después de eso, se empieza a bajar la cuesta". Es más bien un reto cuando se hace. Sabes que debes tocar bien la primera vez o segunda vez, es el único chance. Él lo hacía, en todo caso. Si te equivocas, hasta ahí llegaste. Es tu problema. Tienes que oír eso el resto de tu vida.

Intérpretes de su grupo jazzístico fueron Ray Copeland, Frank Foster, Percy Heath, Curley Russell y Art Blakey. También grabó con John Coltrane, Phil Woods, Johnny Griffin y otros.

Monk era aficionado a usar todo tipo de gorras y sombreros. Barry Farell cumplió una promesa de la gente de la revista Time e hizo una portada con Thelonious Monk.

Sin embargo, durante la entrevista se hizo evidente en el músico un comportamiento disperso, y a partir de ahí —o quizá antes—, se manifestaron grandes arrebatos de depresión y euforia, síntomas de un temperamento esquizofrénico, llegando incluso a ser hospitalizado ocasionalmente.

Durante toda su existencia fue cuidado por su compañera Nellie Monk, con total lealtad y dependencia.

Al final de su vida tuvo una aventura con la Baronesa Nica de Koenigswarter.

Algunas obras de este compositor jazzístico son: Evidence; Rlythm-aning; On the Bean (W. Thomas); Round Midnight; Well, You Needn't; Bright Mississippi; Blue Monk; Trinkle Tinkle; Ugly Beauty; Ask Me Now; Just a Gigolo (I. Caesar y L. Cassucci); Crepuscule with Nellie; I Should Care (S. Cahn, A. Stordhl, P. Weston); We See; Oska T.; Epistrophy; Don't Blame Me (J. McHugh y D. Fields); Ruby, My Dear; Im can You; Lulu's Back In Town (H. Warren y A. Dubin); Off Minor; Pannonica; Brilliant Corners; Bolívar Ba-lues; Boo Boo's Birthday; Misterioso.

En sus últimos años y sin razón aparente, dejó de tocar el piano y de componer música.

Thelonious Monk estuvo en coma por 12 días después que le diera un derrame cerebral. Murió el 17 de febrero de 1982. Falleció muy tranquilo mientras dormía y la última persona junto a él fue su esposa Nellie.

