

Rencontre avec un pédagogue modèle.

Né à Madrid en 1942, Victor Monge « Serranito » est, avec Manolo Sanlúcar et Paco de Lucía, l'un des trois grands maîtres de la guitare flamenco contemporaine.

Professionnel dès l'âge de douze ans, il accompagne en tournée des artistes renommés comme le chanteur Juanito Valderrama et la danseuse Lucero Tena, avec laquelle il enregistre en 1965 un disque qui est un bon témoignage de son style initial et de sa virtuosité déjà exceptionnelle, attestée par exemple par sa version d'une célèbre pièce classique, le Colibri de Sagrenas. Il se produit ensuite de longues années dans l'un des meilleurs "tablaos" madrilènes, le "Café de Chinitas", dont il est à la fois le guitariste vedette et le directeur artistique. Comme Sabicas, Victor Monge « Serranito » abandonne rapidement l'accompagnement (le seul "cantaor" avec lequel il ait collaboré régulièrement étant Gabriel Moreno) pour se consacrer à une carrière de concertiste soliste. Ses tournées le conduisent dans tous les pays d'Europe, au Japon, aux États-Unis, en Australie... le plus souvent dans des salles prestigieuses (Queen Elisabeth Hall de Londres, Opéra de Cologne, salle Tchaïkovsky de Moscou, Carnegie Hall, Lincoln Center et Metropolitan Museum House de New-York...). Il se produit en 1982 avec l'orchestre symphonique de Madrid au Teatro Real de cette ville ("Andaluz Sinfónico") et au théâtre de la Maestranza de Séville pour l'exposition universelle de 1992. Invité par la plupart des grands festivals de guitare européens (Liège, Gand, Lyon, Cannes, Nice, Cordoba, festival international de Tarrega de Castellon, biennale de Séville...), Victor Monge "Serranito" a accompli une œuvre pédagogique importante, donnant des concerts en compagnie de ses meilleurs élèves, dont certains sont devenus des valeurs sûres de la guitare flamenco contemporaine : Juan Pastor, Miguel Rivera, Oscar Herrero et Juan Carlos Gomez.

Ses enregistrements en solo sont relativement peu nombreux, mais tous de très haut niveau. Citons en particulier : "El flamenco en la guitarra de Victor Monge Serranito", "Aires flamencos", "Técnica y sentimiento en la guitarra flamenco" et "Guitarra flamenco" pour la firme Hispavox; "Victor Monge Serranito" et "Mi vuelta de Roco" pour Columbia; "Ecos del Guadalquivir" (autoproduit), auxquels il convient d'ajouter d'excellentes harmonisations pour deux guitares des douze chansons populaires recueillies par Federico Garcia Lorca, interprétées en duo avec Manuel Cano ("Tension de sonoridades para dos guitarras flamencas" Hispavox).

Le style de Victor Monge « Serranito » et la partition "Serranito" est le prototype du "guitariste pour guitaristes". Son style se signale d'abord par l'extrême mobilité et la sûreté de sa main gauche. De ce point de vue, on peut dire qu'il a porté le langage classique de Ramon Montoya à ses limites, en jouant presque exclusivement sur les renversements des accords de base des falsetas de ce dernier. Ses compositions sont ainsi des modèles de rigueur et de densités musicales.

Il a d'autre part introduit quelques innovations à la main droite, notamment des basses redoublées ou traitées en tierces et sixtes sur le trémolo, le rasgueado en "abanico" joué par le pouce, l'index et le majeur avec un "golpe" sur l'attaque de l'index et des arpèges extrêmement complexes, clairs et véloce, en particulier sur les "cierres" harmoniques traités d'une manière très dynamique en triplets de doubles croches.

On notera aussi qu'il a poursuivi la voie initiée par Sabicas, en développant des mélodies sur plusieurs compases successifs enjambant les "barres de compas" (sans "cierres" internes intermédiaires), et en retardant les conclusions mélodiques au temps 11 du compas dans la solea et l'alegría.

Compte tenu de ces caractéristiques, il nous a été difficile de trouver dans le répertoire de Victor Monge "Serranito" une falseta abordable. Nous vous proposons (dans une version simplifiée) un extrait de "A la perla de Triana". Vous y retrouverez :

- l'usage exclusif des accords de base et de leurs renversements sans même des accords de passage;
- le développement d'une mélodie sur deux compases (compases 2 & 3);
- l'imbrication d'arpèges dans la mélodie, permettant au passage du registre grave au registre aigu (compas 3);
- des traits en triplets de doubles croches, ici en technique de "pulgarr" (compas 4);
- des conclusions mélodiques retardées au temps 11 (compases 1 & 3);
- un "cierre" complexe (compas 6).

DISCOGRAPHIE

Solos

- « Maestros de la guitarra flamenca, vol. 3 » Planet P 1003 CD : réédition du premier 33-tours, avec des enregistrements de Manuel Cano, Esteban de Sanlúcar et de Juan Serrano.
- « La guitarra flamenca » : série « Quejío » EMI 7243 8 23664 : deux Cds reprenant quatorze titres extraits des deux premiers LPs Hispavox, couplés avec des enregistrements de Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Paco Aguilera, « El Pescailla », Andres Bastita et Miguel Borrull.
- « Ecos del Guadalquivir » autoproduction 001 CD.

Accompagnement du cante

- Gabriel Moreno : série "Quejío" EMI 7243 8 57997 : onze cantes accompagnés par Victor Monge "Serranito", couplés avec vingt-quatre accompagnés par Felix de Utrera (deux Cds).
- « El Indio Gitano » : série « Grabaciones históricas » vol. 7 Universal 0601215346121, quatre cantes accompagnés par Victor Monge « Serranito », couplés avec quinze accompagnés par Antonio Arenas, Manolo Heredia, Enrique Escudero et Juan Carmona « Habichuela ».

Sur l'air de
A la perla de Triana

PLAGE
27

1/2 III

Gm7

A7

Gm/D

1

M i p m i m p m p i m a i p m i m a m i p P P

TAB

III

Dm

C

2

P P P i m a p i m i m P i P P P i P P P...

TAB

Bb

C

Bb

I

A

3

P P a 3 m i P i m a I M I M P i m P i m P i P P

TAB

Rem.

Bb

A7/9b

4

P... P... P i P... p

TAB