El San Juan Hill de Thelonious Monk, el Lincoln Square de Nina Simone

Si no existiera un corpus de textos sobre un lugar que sirviera de guía para su historia cultural, ¿cómo podríamos situar la historia?

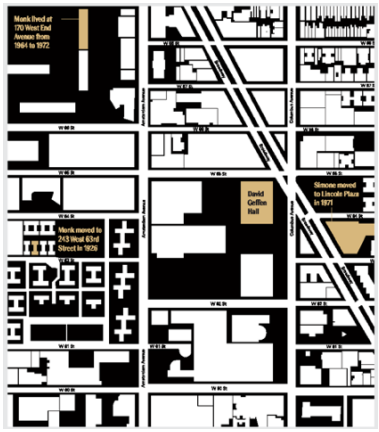
Esta exposición examina una fuente íntima, las biografías de los propios artistas, como forma de entender los barrios de San Juan Hill y Lincoln Square. Los relatos sobre la vida de Thelonious Monk abundan en detalles sobre San Juan Hill. Monk vivió en San Juan Hill, y luego en Lincoln Square, desde 1922 hasta 1975. Las biografías de Nina Simone revelan que vivió en Lincoln Square. Coincidió con Monk a principios de la década de 1970 en un momento importante de su carrera. Por aquel entonces, Simone estaba haciendo historia en el Lincoln Center, donde actuó al menos en seis ocasiones entre 1966 y 1973, más que cualquier otro artista negro de la época, lo que la convirtió en una figura importante cuando la programación del Lincoln Center comenzó a incorporar otras formas musicales además de la música clásica.

Monk alcanzó la mayoría de edad en San Juan Hill en las décadas de 1920 y 1930, y aprendió a tocar el piano en el estilo clásico y en el estilo ragtime y stride que se estaba imponiendo por entonces en la zona. Más adelante desarrollaría el inconfundible estilo bebop del jazz. El biógrafo de Monk, Robin D.G. Kelley, escribe: "Monk no nació con algún tipo de conocimiento o habilidad musical natural, ni fue totalmente autodidacta… Recibió una formidable educación musical y trabajó arduamente para lograr su sonido característico". A finales de 1963, en la cima de la fama de Monk y con un envidiable contrato discográfico con Columbia Records, se presentó en un nuevo escenario en su barrio, el Philharmonic Hall. El 30 de diciembre de 1963 protagonizó un espectáculo aclamado e hizo historia al grabar el primer álbum de jazz en ese espacio, *Big Band and Quartet in Concert* (1964, Columbia Records).

Nina Simone también hizo historia en el Philarmonic Hall. Era una pianista virtuosa, a menudo, comparada con Monk. Ocasionalmente recurría a conocidos colaboradores de Monk en su orquesta, y los dos aparecieron en varios de los mismos programas a lo largo de los años. Al Schackman, guitarrista y acompañante de Nina Simone durante mucho tiempo, dijo al biógrafo de Simone, Alan Light: "La persona más cercana que tenía un sonido que no era el de Nina, pero que era similar, era Thelonious Monk. La forma en que utilizaba los grupos de acordes… sonaba como una disonancia o como si alguien se apretara un dedo, pero era una verdadera experiencia musical, como Jackson Pollock lanzando una lata de pintura sobre un lienzo. La pongo en el mismo lugar que Ravi Shankar o Glenn Gould". El 26 de octubre de 1969, en una de las múltiples apariciones que hizo en el Lincoln Center, interpretó "Young, Gifted and Black", una canción compuesta en memoria de su amiga Lorraine Hansberry. Esta grabación forma parte de *Black Gold* (1970, RCA), el primer álbum que Simone grabó en directo en el Philharmonic Hall.

Monk y Simone influyeron a las generaciones posteriores de artistas y les abrieron las puertas del Lincoln Center. Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis, por ejemplo, incluye más de 40 composiciones de Monk en su repertorio, y planea incorporar las 72 obras conocidas de Monk. La poetisa en residencia en el Lincoln Center en 2022, Mahogany L. Browne, nombra a Simone como una de sus principales influencias, e invoca su nombre en muchos poemas. La cantante y bajista Meshell Ndegeocello rindió homenaje a Simone en su actuación del American Songbook de 2015 en el Lincoln Center, en la que interpretó principalmente canciones de su álbum tributo a Nina Simone, *Pour Une Âme Souveraine—A Dedication to Nina Simone* (NAIVE, 2012).

En conjunto, Monk y Simone y su legado ilustran cien años de contribuciones creativas de los negros a San Juan Hill, Lincoln Square y el Lincoln Center for the Performing Arts.



Véase las páginas 12 y 13
para los gráficos
ampliados
de la exposición

Monk vivió en San Juan Hill, en las Phipps Houses, rodeado de edificios de viviendas muy parecidos a estos, desde 1922 hasta 1964. El biógrafo de Monk, Robin D.G. Kelley, escribe: "Se necesitó un pueblo para criar a Monk: un pueblo habitado por profesores de música formales, músicos locales del barrio neoyorquino de San Juan Hill… un predicador itinerante, algunos amigos y colaboradores que le ayudaron a facilitar sus propios estudios y exploraciones musicales; y una familia muy numerosa y extensa dispuesta a brindarle su apoyo y a sacrificar mucho para que Thelonious pudiera llevar una vida de creatividad sin concesiones. Obtuvo inspiración, ideas y lecciones de los miembros de su familia, de las experiencias cotidianas, de las alegrías y dificultades, y de la propia ciudad: sus sonidos, sus colores, su escenario".

Arriba a la izquierda
Thelonious Monk actúa en el Festival de Jazz de París, junio de 1954
Fotografía de Marcel Fleiss
Cortesía de Marcel Fleiss

Abajo a la izquierda
Escena callejera de Lincoln Square, 1956
Archivo fotográfico de NYC Parks

A principios de la década de 1970, el Lincoln Center for the Performing Arts organizó y patrocinó una serie de eventos relacionados con la música negra y el jazz moderno. Soul at the Center, un ciclo de música soul, funcionó de 1972 a 1973 y contó con la participación de Simone y decenas de otros artistas en actuaciones en el Philharmonic Hall y el Alice Tully Hall. El Festival de Jazz de Newport, en Nueva York, incluyó el Lincoln Center como escenario de 1972 a 1978, y Monk inauguró el festival en 1972 en el Philharmonic Hall. Volvió a tocar en la sala, ahora rebautizada como Avery Fisher Hall, en 1975, en una de sus últimas actuaciones. En 1974, el incipiente Festival Out-Of-Doors añadió música, y acabó convirtiéndose en el principal escenario del jazz en el Lincoln Center y en el barrio, y se mantuvo durante más de 40 años. Con estos eventos que se celebraban regularmente, el Lincoln Center empezaba a encontrar propuestas para interactuar con el barrio circundante.

Arriba a la derecha
Exterior del Alice Tully Hall durante Soul at the Center, 24 de julio de 1972

Abajo a la derecha
Nina Simone actúa en Soul at the Center, 23 de julio de 1972

Fotografías de Susanne Faulkner Stevens
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

El barrio llamado San Juan Hill

Las primeras referencias a un barrio mayoritariamente negro llamado San Juan o San Juan Hill aparecieron en la prensa alrededor de 1898. La mayoría de los residentes negros de la ciudad de Nueva York se concentraron en esta zona a principios del siglo XX, a medida que las comunidades negras de Manhattan se desplazaban gradualmente hacia la parte alta de la ciudad y hacia otros distritos, fuera del Lower East Side, Hell's Kitchen y otras zonas de la parte baja y media de Manhattan, antes consideradas barrios negros.

En la década de 1930, muchos artistas negros habían abandonado el barrio de San Juan Hill en decadencia, pero Monk se quedó en el apartamento que su madre alquiló en las Phipps Houses, en el número 243 de West 63rd Street, un complejo construido a principios del siglo XX, que no se vio afectado por la construcción ni por los cambios durante décadas y que aún hoy sigue en pie.

Construcción del metro alrededor de San Juan Hill, en West 66th y Broadway, 1902
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

Antes del bebop de Thelonious Monk, e incluso antes de la relevancia de Harlem y Brooklyn, San Juan Hill fue el lugar de residencia y de crecimiento artístico de los músicos negros en la ciudad de Nueva York. Las grandes bandas de swing y ragtime, sobre todo, tuvieron una gran influencia cultural en San Juan Hill a principios del siglo XX.

"San Juan Hill tenía su cuota de profesionales negros, pero en general, esta era una comunidad de porteros, sirvientes domésticos, lavanderas, estibadores, cocineros, choferes, repartidores, camioneros, una cantidad sorprendente de músicos y demasiados 'peones'".

Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original, por Robin D.G. Kelley

Las grabaciones de Thelonious Monk

El viaje de Monk a París en 1954 para tocar en el tercer Festival de Jazz de París ("Salon du Jazz") fue su primera experiencia de viaje internacional. El viaje dista mucho de ser idílico, pero no había que sortear la segregación de Jim Crow (a diferencia de lo que ocurría en sus giras por algunas partes de los Estados Unidos), y era lo suficientemente conocido entre el público francés como para que lo trataran realmente bien. Su benefactora de muchos años, la baronesa Pannonica de Koenigswarter, escuchó por primera vez a Monk durante este viaje. Monk realizó sus primeras grabaciones como solista en París, aunque no se publicarían hasta 1957.

El pianista de jazz y biógrafo de Monk, Laurent de Wilde, escribe: "Así pues, Thelonious grabó sus primeros discos como solista en París. Ya tenía treinta y seis años y tendría que esperar otros tres más antes de que su productor decidiera conceder la importancia que merecía al formato de piano solo. A esta primera grabación "oficial" en solitario (*Thelonious Himself*, Riverside, 1957) le siguieron varias más. Sin excepción, hasta la última que grabó en Londres en 1971, todas produjeron el mismo milagro: Monk guardaba toda la música en sus propias manos" (*Monk*, Da Capo, 1997).

Arriba
Thelonious Monk sentado con un grupo en una habitación de hotel de París, junio de 1954

Abajo
Thelonious Monk tocando junto al fotógrafo Marcel Fleiss, junio de 1954

Fotografía de Marcel Fleiss
Cortesía de Marcel Fleiss

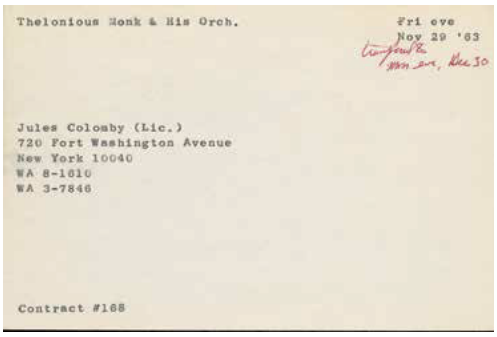
En la primera mitad de la carrera de Monk, apenas podía permitirse grabar. Esto puso a Monk en grave desventaja a la hora de reivindicar su sonido único, ya que las grabaciones se consideraban esencialmente derechos de autor. Muchas composiciones de Monk fueron acreditadas, en su momento, a otras personas que grabaron primero. Algunos de estos conflictos nunca se resolvieron.

Las presentaciones de Thelonious Monk en el Philharmonic Hall

Thelonious Monk actuó en el Avery Fisher Hall como parte del Festival de Jazz de Newport de 1975 en Nueva York. Monk también actuó en los eventos del Festival de Jazz de Newport de 1972 en el Lincoln Center, donde se presentó en la noche de apertura, el sábado 1 de julio, en un programa que incluía a Billy Eckstine, Sarah Vaughan, Giants of Jazz con Art Blakey, Dizzy Gillespie, Al McKibbon, Sonny Stitt, Kai Winding y Max Roach. En 1975, Monk tocó junto al Keith Jarrett Quartet en la noche del jueves 3 de julio. Esta fue la tercera y última vez que Monk tocó en esta sala, y también una de sus últimas presentaciones en público. Monk prácticamente dejó de tocar en público los seis años anteriores a su muerte en 1982.

EE. UU. Ciudad de Nueva York. 1975. Thelonious Monk actuando en el Festival de Jazz de Newport, que se celebra en Nueva York
© Burt Glinn / Magnum Photos

A principios de 1945, el promotor musical Monte Kay organizó sesiones de jazz gratuitas los domingos en Lincoln Square, en un parque de la zona, y Monk, que con frecuencia no podía conseguir actuaciones remuneradas, solía tocar allí. Cuando la carrera de Monk finalmente despegó, regresó triunfal a tocar en Lincoln Square. A finales de 1963, con un adelanto de Columbia Records, reservó el Philharmonic Hall y pagó todos los gastos y honorarios para que se grabara la actuación. Este fue el primer álbum de jazz grabado en directo en el Philharmonic Hall.



Thelonious Monk & His Orch. Fri eve
Nov 29 '63

Jules Colomby (Lic.)
720 Fort Washington Avenue
New York 10040
WA 8-1010
WA 3-7846

Contract #168

La primera actuación de Monk en el Philharmonic Hall tuvo lugar la noche del lunes 30 de diciembre de 1963. Originalmente programada para el 29 de noviembre, la actuación se pospuso tras el asesinato de John F. Kennedy Jr. el 22 de noviembre y la consiguiente conmoción y dolor nacional. Una portada de *Time Magazine* y un reportaje sobre Monk que iban a salir en la fecha del concierto también fueron reprogramados, y cuando se publicaron en el siguiente mes de febrero, proclamaron: "El concierto fue el evento de jazz más exitoso de la temporada, y Monk recibió su triunfo con gracia y estilo… Para Monk, el placer de tocar en el Philharmonic Hall fue principalmente geográfico. La sala se construyó a tres manzanas de la casa que ha ocupado durante casi 40 años" (28 de febrero de 1964). Otro crítico del *Herald-Tribune* declaró: "Todo el mundo, incluidos los músicos, disfrutaron de un buen momento… Las veladas de jazz como esta son una verdadera fiesta".

En junio de 1964 se publicó *Big Band and Quartet in Concert*, la grabación en vivo del espectáculo y el primer álbum de jazz grabado en el Philharmonic Hall.

Tarjeta para el contrato número 168, alquiler del Philarmonic Hall,
Thelonious Monk y su orquesta
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

"Es tan creativo, tan único, que es un genio".

Leonard Bernstein, *New York Daily News*, 31 de julio de 1965

"Será una música diferente... un grupo diferente y un lugar diferente. Mucha gente percibirá este sonido libre y no se dará cuenta de ello. Por eso me gustan los grupos pequeños: fluyen con mucha libertad. Puedes hacer que la banda más grande fluya de la misma manera por la forma en que escribes la música y la forma en que la tocas".

Thelonious Monk, *The New York Times*, 29 de diciembre de 1963

La voz de Nina Simone

El crecimiento de Nina Simone hasta convertirse en una artista más política puede deducirse a partir de la evolución de su aspecto, su estilo de actuación y su voz. Simone no empezó a cantar sino hasta 1964, y cuando incorporó por primera vez su propia voz, a pedido del dueño de un club de Atlantic City, cantó principalmente estándares conocidos, himnos y villancicos, intercalando música clásica con composiciones improvisadas de blues y jazz. Su primer éxito lírico en 1958, una interpretación de "I Loves You, Porgy" de George e Ira Gershwin al estilo de Billie Holliday, no era en absoluto una canción política. Cuando Simone, de 26 años, se trasladó a Nueva York cerca del lanzamiento de su álbum debut *Little Girl Blue* (Bethlehem Records, 1959), comenzó a establecerse culturalmente en la ciudad, haciendo amistad con otros jóvenes músicos, artistas y escritores desde el Village hasta Harlem. En 1961, ya llevaba el pelo peinado a lo afro y añadía a su repertorio canciones como "Black is the Color", aunque, a veces, seguía pensando en volver a su formación clásica.

Su carrera musical dio un giro importante en 1963. En medio de las noticias sobre el encarcelamiento de Martin Luther King en Birmingham (Alabama), la dramaturga y activista Lorraine Hansberry preguntó a Simone acerca de lo que su música estaba haciendo por el movimiento de los derechos civiles. La composición de canciones era algo nuevo para Simone, pero decidió lanzarse a fondo, y escribir sobre su experiencia como mujer negra y sobre las experiencias de los negros, y encarnar esas historias a través de sus interpretaciones.

Retrato de la cantante estadounidense Nina Simone que aparecerá en la televisión [holandesa] en Navidad, 14 de diciembre de 1965
Fotografía de Ron Kroon
Archivos Nacionales Holandeses/Anefo

"Nina Simone utilizó la música, las letras y las estrategias de actuación dentro y fuera del escenario para desarrollar perspectivas de poder negro libres de misoginia y reivindicar la importancia de las experiencias de las mujeres negras. Que lo hiciera es significativo, y que lo hiciera ya en 1963—mucho antes del aparente ascenso del poder negro o del feminismo de la segunda ola a finales las décadas de 1960 y 1970—lo es aún más".

How It Feels to Be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement, por Ruth Feldstein

Las presentaciones de Nina Simone en el Philharmonic Hall

Ron Delsener, un agente de contrataciones que trabajó mucho con el Lincoln Center en sus inicios, llevó por primera vez a Simone para un espectáculo en el Philharmonic Hall el 22 de noviembre de 1966. Delsener contrató muchas actuaciones de folk, R&B y jazz en el Lincoln Center durante las décadas de 1960 y 1970, como Aretha Franklin, Richie Havens, Miriam Makeba, Buffy Sainte-Marie, Cat Stevens y Ray Charles. Otro de los grandes contratantes, Harold Leventhal, llevó a Simone al Lincoln Center nuevamente el 18 de febrero de 1967.

El espectáculo más importante de Simone en el Lincoln Center fue su concierto del 26 de octubre de 1969, contratado por la RCA, la noche de la grabación del álbum *Black Gold*. Publicado en 1970, un sencillo de este álbum, "Young, Gifted and Black", fue nominado al premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de R&B en 1971. El reconocimiento fue agridulce, porque la canción honraba a su amiga Lorraine Hansberry. Hansberry había muerto a los 34 años en 1965, y había dejado una obra autobiográfica inacabada con el mismo nombre. En su introducción a la canción en el Philharmonic Hall en 1969, Simone dijo ante el público del Lincoln Center que "creo que muy pronto, tal vez en cuatro o cinco semanas, ya no podré cantarla porque cada vez que lo hago, ella está un poco más cerca, y yo la extraño un poco más".

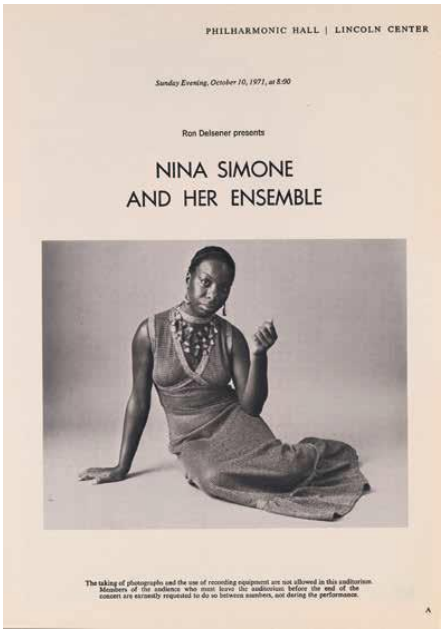
Delsener volvió a traer a Simone el 10 de octubre de 1971. RCA la contrató de nuevo en un espectáculo del 28 de julio de 1973. Algunas selecciones de esos dos espectáculos se publicaron en otro álbum en 1973, titulado *It Is Finished*.

Además de actuar en los escenarios del Lincoln Center, Simone también asistía como público. Y, al menos, en una ocasión, durante un espectáculo de Rosetta Tharpe en 1972, Simone se sintió tan conmovida que ofreció una actuación sorpresa por su cuenta después del espectáculo de Tharpe.

Nina Simone actúa en Soul at the Center, 23 de julio de 1972
Fotografía de Suzanne Faulkner Stevens
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

Una década después de su inauguración, Simone actuó en el Lincoln Center en seis ocasiones, a partir de 1966, y fue la artista negra que más veces actuó en el Philharmonic Hall, y aportó una amplia gama de influencias y estilos, desde estándares de jazz y canciones folclóricas hasta música soul o música de todo el mundo, con exitosos himnos sobre la justicia racial.

Un nuevo barrio en Lincoln Square



PHILHARMONIC HALL | LINCOLN CENTER

Sunday Evening, October 10, 1971, at 8:00

Ron Delsener presents

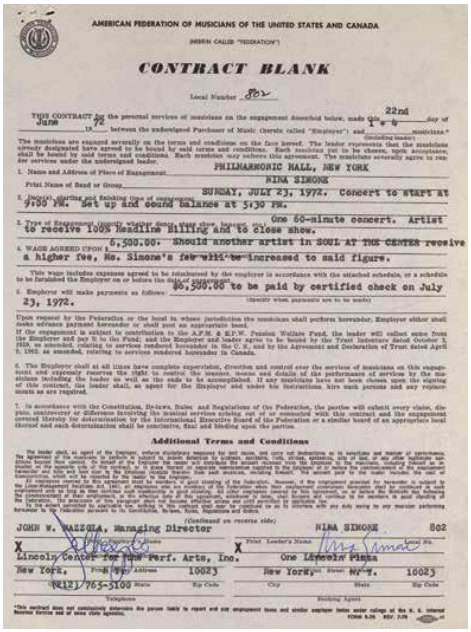
NINA SIMONE
AND HER ENSEMBLE

The taking of photographs and the use of recording equipment are not allowed in this auditorium. Members of the audience who must leave the auditorium before the end of the concert are earnestly requested to do so between numbers, not during the performance.

Programa de la casa para la actuación de Nina Simone en 1971, su cuarta, en el Lincoln Center. En octubre de 1971, Simone también vivía en Lincoln Square. ¿Qué atrajo a Simone a vivir y actuar tan a menudo en la zona?

Tal vez Simone sintiera afinidad por la zona del Lincoln Center debido a su formación en música clásica, que se mostró decepcionada por haber abandonado. En una actuación en el Carnegie Hall, declaró: "Aquí es donde ustedes quisieron que tocara. Pero tendría que haber interpretado a Bach" (*What Happened, Miss Simone?*, 2015). Un crítico señaló que "Simone podía 'tomar a un público predominantemente blanco e inicialmente indiferente y, por puro arte, fuerza de carácter y juicio mágico, llevarlo a un sentimiento de aclamación eufórica'. Los antecedentes de Simone como artista de formación clásica que superaba las jerarquías culturales le permitían salvar otras posiciones aparentemente contradictorias" (Ruth Feldstein, *How It Feels to be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement*, Oxford, 2013).

Programa de la casa para Nina Simone y su conjunto, 10 de octubre de 1971
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts



AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS OF THE UNITED STATES AND CANADA

CONTRACT BLANK

Local Number 802

THIS CONTRACT, 22nd day of June, 1972, between the undersigned Purchaser of Music Herein called "Employer" and NINA SIMONE musicians.

1. Name and Address of Place of Engagement PHILHARMONIC HALL, NEW YORK

Print Name of Band or Group NINA SIMONE

2. Date(s), starting and finishing time of engagement SUNDAY, JULY 23, 1972. Concert to start at 9:00 P.M. Set up and sound balance at 5:30 PM.

3. Type of Engagement (specify whether dance, stage show, banquet, etc.) One 60-minute concert. Artist to receive 100% Headline billing and to close show.

4. WAGE AGREED UPON $ 6,500.00. Should another artist in SOUL AT THE CENTER receive a higher fee, Ms. Simone's fee will be increased to said figure.

This wage includes expenses agreed to be reimbursed by the employer in accordance with the attached schedule, or a schedule to be furnished the Employer on or before the date of engagement.

5. Employer will make payments as follows: $6,500.00 to be paid by certified check on July 23, 1972.

(Specify when payments are to be made)

Upon request by the Federation or the local in whose jurisdiction the musicians shall perform hereunder, Employer either shall make advance payment hereunder or shall post an appropriate bond.

If the engagement is subject to contribution to the A.F.M. & E.F.W. Pension Welfare Fund, the leader will collect same from the Employer and pay it to the Fund; and the Employer and leader agree to be bound by the Trust Indenture dated October 1, 1959, as amended, relating to services rendered hereunder in the U. S. and by the Agreement and Declaration of Trust dated April 1, 1962, as amended, relating to services rendered hereunder in Canada.

6. The Employer shall at all times have complete supervision, direction and control over the services of musicians on this engagement and expressly reserves the right to control the manner, means and details of the performance of services by the musicians including the leader as well as the ends to be accomplished. If any musicians have not been chosen upon the signing of this contract, the leader shall, as agent for the Employer and under his instructions, hire such persons and any replacements as are required.

7. In accordance with the Constitution, Bylaws, Rules and Regulations of the Federation, the parties will submit every claim, dispute, controversy or difference involving the musical services arising out of or connected with this contract and the engagement covered thereby for determination by the International Executive Board of the Federation or a similar board of an appropriate local thereof and each determination shall be conclusive, final and binding upon the parties.

Additional Terms and Conditions

(Continued on reverse side)

JOHN W. HAZZARA, Managing Director — NINA SIMONE — 802

X — Leader's Name — Local No.

Lincoln Center for the Perf. Arts, Inc. — One Lincoln Plaza

New York, — 10023 — New York, N.Y. — 10023

(212) 765-5100

Telephone — Booking Agents

En el contrato de Nina Simone para su actuación de 1972 en el Lincoln Center, su domicilio figura como One Lincoln Plaza. One Lincoln Plaza conserva los vestigios de su pasado de renovación urbana en su dirección alternativa, 20 West 64th Street. De hecho, el edificio se construyó alrededor del número 33 de West 63rd Street, un edificio de viviendas de 1890 que aún se mantiene en pie.

Contrato de Nina Simone para Soul at the Center, 22 de junio de 1972
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

"Hay una gran cantidad de electricidad en este álbum. Hay una gran compenetración entre el público y yo, que faltaba en muchos de los álbumes anteriores".

Nina Simone en *Black Gold*, grabado en el Philharmonic Hall el 26 de octubre de 1969

"Creo que Nina empezó realmente a adquirir su capacidad para componer historias, poesía y letras de canciones gracias a Lorraine".

Al Schackman, guitarrista de jazz y acompañante de Nina Simone, *What Happened, Miss Simone*

Legados de Thelonious Monk y Nina Simone en Lincoln Square

Thelonious Monk murió el 17 de febrero de 1982. Tenía 63 años. La hija de Monk, Barbara, quería que su padre fuera recordado por lo que más le importaba en su vida, y su barrio ocupaba un lugar destacado en la lista. Ella coordinó un exitoso esfuerzo para que la ciudad de Nueva York rebautizara una zona en el corazón del viejo San Juan Hill en su honor. El tramo de West 63rd Street que cruza por delante de las Phipps Houses, aún en pie, que ella también trató de preservar, se llama ahora Thelonious Sphere Monk Circle en su honor.

Uno de los primeros refugios de Monk en el barrio, el Columbus Hill Neighborhood Center, sigue en pie, aunque ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de los años. Ahora se conoce como Lincoln Square Neighborhood Center (Centro Vecinal de Lincoln Square), y sigue atendiendo las necesidades artísticas y creativas de los jóvenes del barrio.

Thelonious Monk en el Village Gate, Nueva York, octubre de 1968

Fotografía de Bernard Gotfryd
Biblioteca del Congreso

Arriba
Meshell Ndegeocello rindió homenaje a Nina Simone durante el ciclo American Songbook 2014-2015 del Lincoln Center, interpretando canciones de su álbum tributo a Simone, *Pour Une Âme Souveraine—A Dedication to Nina Simone* (NAIVE, 2012). Simone falleció en su casa de Carry-le-Rouet, una pequeña ciudad del sur de Francia, el 21 de abril de 2003. Tenía 70 años.

En 2022, Mahogany L. Browne se convirtió en la poetisa en residencia del Lincoln Center. Browne es conocida por su poema "litany" de 2016, que rinde homenaje a Nina Simone. Browne llama a Simone "un pilar cuando pienso en cómo avanzar por las habitaciones, investigar ideas con el arte y dónde colocar mi ira".

Meshell Ndegeocello actuando en *A Dedication to Nina Simone*, American Songbook, 11 de febrero de 2015

Fotografía de Kevin Yatarola

Abajo
The Piano Choir, un conjunto formado por Stanley Cowell, Nat Jones, Hugh Lawson, Webster Lewis, Harold Mabern, Danny Mixon y Sonelius Smith, grabó un arreglo de "Straight, No Chaser" de Monk en *Handscapes*, su primer álbum de 1973 (Strata-East). Monk grabó originalmente "Straight, No Chaser" el 23 de julio de 1951.

Músicos como The Piano Choir grabaron composiciones de Monk para rendir homenaje a sus singulares innovaciones en el género del jazz, incluso cuando aún vivía.

The Piano Choir actuando en Soul '73 at the Center, 8 de agosto de 1973

Fotografía de Suzanne Faulkner Stevens
Archivos de Lincoln Center for the Performing Arts

"'Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos.' Esta fue la vida de Monk condensada en una parábola—una vida de lucha constante por el trabajo, por el reconocimiento, por el respeto como pianista y compositor".

Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original, por Robin D.G. Kelley

"Era importante elegir canciones que [Simone] había escrito, porque mi deseo era conseguir que más gente se interesara por ella, revisara su catálogo y en cierto modo lo reviviera, y también que utilizara su historia y aprendiera de ella".

Meshell Ndegeocello, sobre su actuación de 2015 en el David Geffen Hall, en homenaje a Nina Simone como parte del ciclo Lincoln Center American Songbook.

Agradecimientos

Exposición curada por Al Bland. Dirección del proyecto por Arlene Yu. Diseño de Adam Cohen. Producción de video de Mark Mongold.

Un agradecimiento especial al Nina Simone Charitable Trust y al patrimonio de Thelonious Monk.

También queremos agradecer a Marcel Fleiss por compartir generosamente sus imágenes de Thelonious Monk, así como a A.J. Muhammad y Barrye Brown del Schomburg Center for Research in Black Culture por su inestimable experiencia y ayuda. Otras imágenes proceden de Getty Black History & Culture Collection, Jazz at Lincoln Center, la Biblioteca del Congreso y el Archivo fotográfico de NYC Parks.

Traducción al español por GoDiversity.com.

En el desarrollo de esta historia, estamos en deuda con el trabajo de estudiosos y documentalistas que nos precedieron:

- *Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original*, por Robin D.G. Kelley
- *Monk*, por Laurent de Wilde
- *Thelonious Monk: Straight, No Chaser*, dirigido por Charlotte Zwerin
- *Monk's Music: Thelonious Monk and Jazz Music in the Making,* por Gabriel Solis
- *Thelonious Monk – ABC-Book,* por Jacques Ponzio
- *I Put a Spell on You: The Autobiography of Nina Simone*
- *How It Feels to Be Free: Black Women Entertainers and the Civil Rights Movement*, por Ruth Feldstein
- *Princess Noire: The Tumultuous Reign of Nina Simone*, por Nadine Cohodas
- *What Happened, Miss Simone?*, por Alan Light
- *What Happened, Miss Simone?*, dirigido por Liz Garbus
- *Upper West Side Story: A History and Guide*, por Peter Salwen

Con un sincero agradecimiento a todos nuestros colegas, pero especialmente a:
Sydney Arndt, Whitney Barrat, Mahogany L. Browne, Kevin Burke, John Casavant, Sara Chang, Leah Constantine, Avita Delerme, Eleni DeSiervo, Brianne Dougherty, Maria Fernandez, Peter Flamm, Shreya Ghoshal, Nahal Gill, Jackie Grice, Jody Harper, Miranda Hoffner, Alexander Huaylinos, Kristina Huntington, Martin Jennings, Paula Jennings, Leah Johnson, Kaira Karnad, Lauren Klein, Caitlyn Little, Ava McAlpin, Jon Nakagawa, Jim O'Hara, Rebecca Popp, Melinda Planey, Darren Robertson, Klayton Schaefer, Danielle Schiffman, Melanie Shank, Isabel Sinistore, Milo Thiesen, Erin Toland, Anna Troester, Melissa Ulto, Sam Valentine, Jacqueline Waters, Rachel Winkler, y Erica Wolff.

Dedicado a los artistas de todo el mundo que se esfuerzan por hacer su arte, pero especialmente a los menos reconocidos.

Gráfico: El barrio llamado San Juan Hill

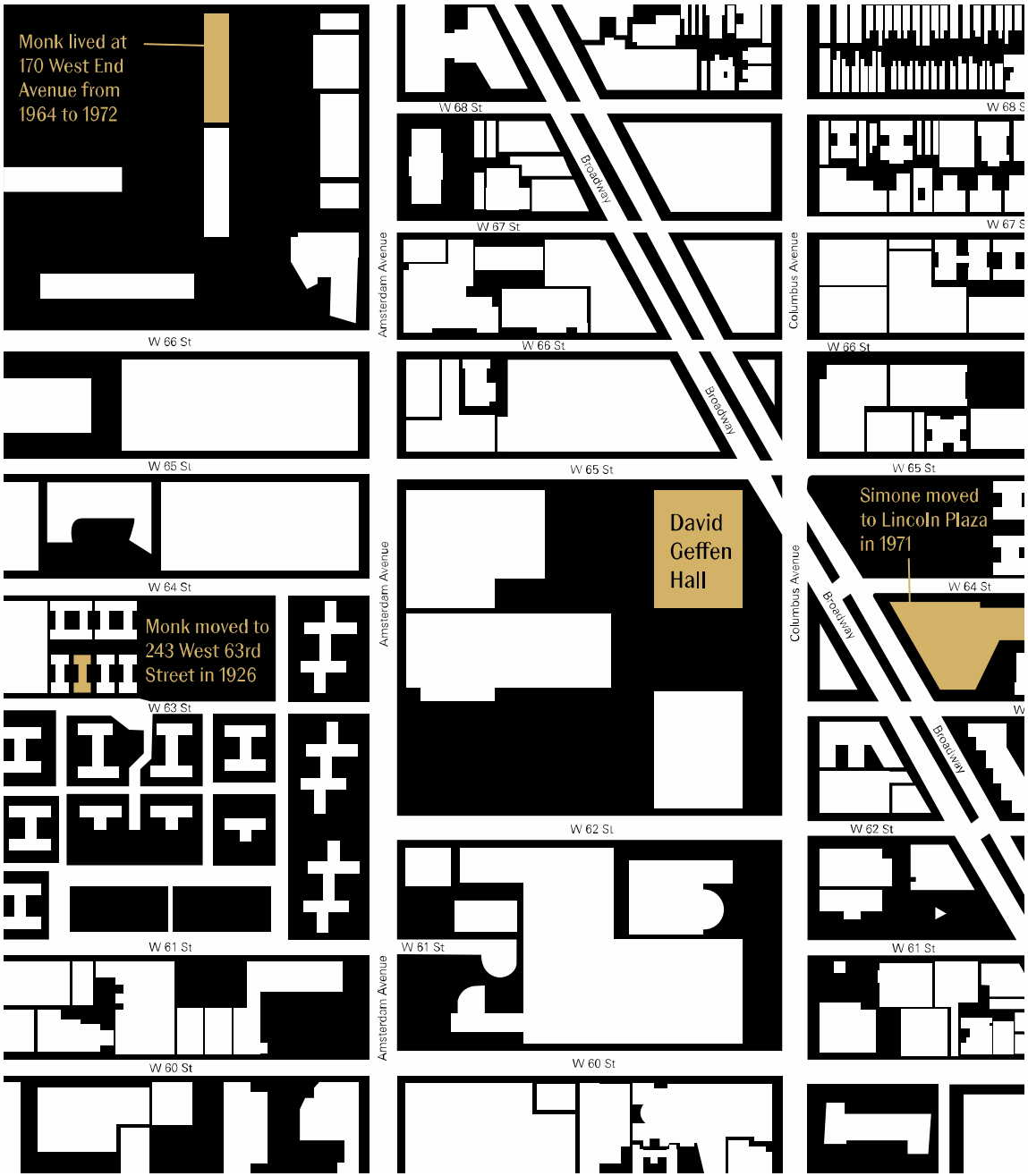
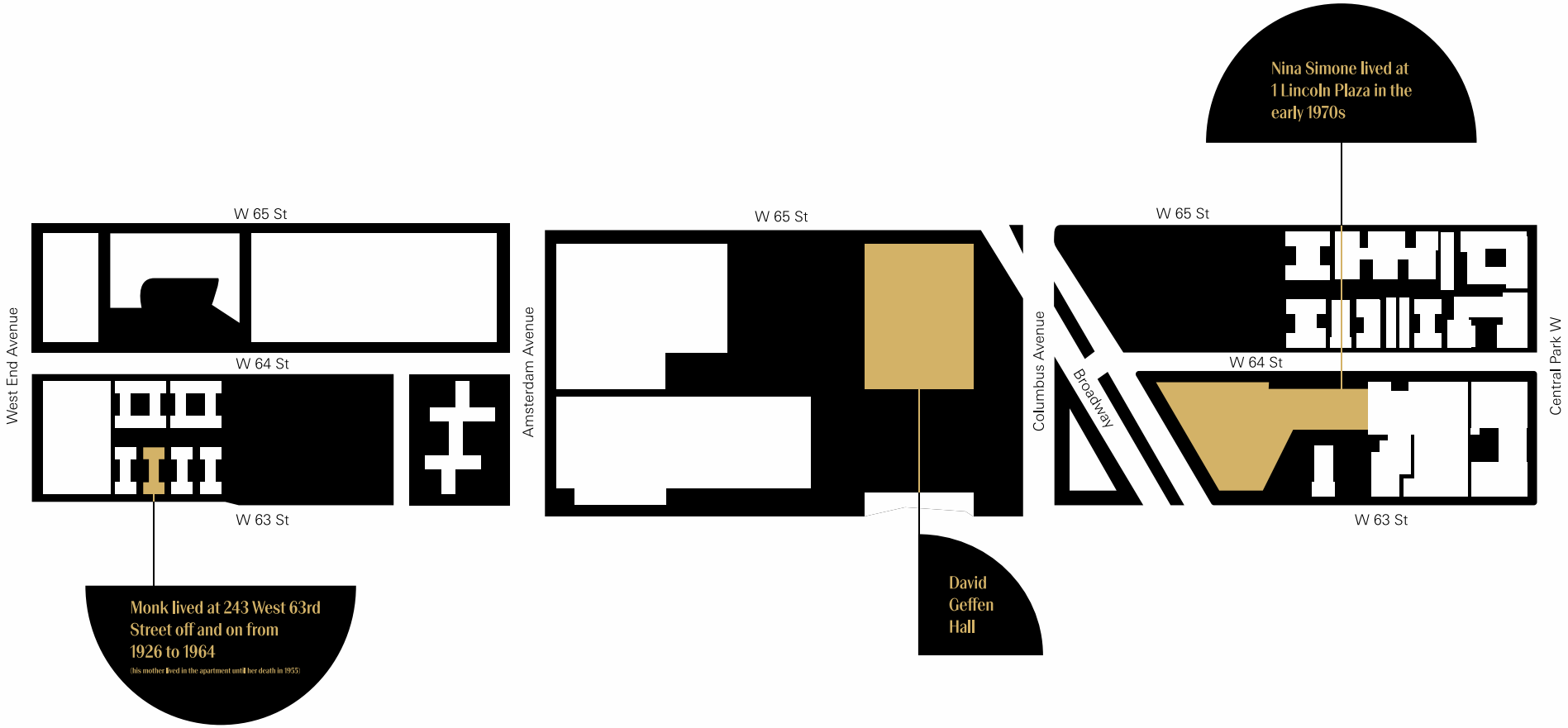



Gráfico: Base de la exposición