

Gratien Midonet

A Cosmic Poet From Martinique 1979-1989

The first time I was introduced to Midonet's music was at Beauty & the Beat a few years ago when our guest Pol Valls closed the party with a trademark set of cosmic delights from all corners, a set which included 'Mari Rhont Ouve La Pot'. Just put the track on and imagine the effect of such a bomb being dropped - through Klipschorns - at 5am, to a room filled with the most psychedelically inclined tropical ravers in town...The unusual fusion of heavy Afro-Caribbean drumming and spaced out synths sounded devastating on the dance-floor, so unique. So BATB!

I did the obligatory run to the booth, got the ID, recognised the label (Touloulou out of Martinique, home to fellow visionaries Luc-Hubert Séjor and Eric Arconte) and started digging deep into the man's discography. To my surprise Midonet seemed to have slipped under today's radar despite owning such a unique, idiosyncratic style and a body of work comprising six full length albums alongside numerous poems and short stories. A couple of years down the line, I tracked him down in...New Caledonia (of all places), and slowly but surely the mystery started to unfold as we pieced together the puzzle of his life.

Midonet was born in 1944 in the "La Folie" neighbourhood of Fort de France, capital of the Caribbean island of Martinique, just as the island and its people were about to start the process of an unprecedented form of decolonisation. In 1946, nearly a century after the (re-)abolition of slavery by France (22nd of May 1848), Martinique had obtained, at the urging of the then young communist deputy mayor Aimé Césaire, the status of an overseas département of the French state. It meant decolonisation without national independence, a vision shared by Césaire, from colonial Martinique, together with Léopold Senghor, from colonial Senegal, later to become the country's first president (the pair met as students in Paris). Their Négritude movement, which aimed to unify and symbolically bring together black people all over the world (influenced by pan-Africanism), drove Martinique to become one of the few postcolonial societies (alongside neighbouring Guadeloupe) to integrate with their colonial states instead of pursuing independence. As well as Marxist political philosophy, in the Black radical tradition, Césaire and Senghor drew heavily on surrealist literary style, and in their work often explored the experience of diasporic being (see Césaire's poem 'Notebook of a Return to My Native Land').

Ma rencontre avec la musique de Gratien Midonet remonte à une soirée Beauty and the Beat il y a quelques années, quand notre invité Pol Valls clôtura la nuit par un de ces sets dont il a le secret, concocté à base de délices cosmiques chinés aux quatre coins du globe; un set qui incluait notamment Mari Rhont Ouve La Pot. Imaginez l'effet produit par une telle bombe posée là à 5 heure du matin, via une double paire d'enceintes Klipschorn, sur un parquet où l'on retrouve les danseurs les plus friands en sons tropico-psychedéliques de la place...La fusion atypique de ces rythmes afro-caribéens percussifs et de ces synthés barrés sonnait dévastatrice sur le dance-floor, un véritable ovni musical. L'essence de BATB !

Trainspotter oblige, je me rapprochai inévitablement de la cabine de DJ et reconnus le logo du label martiniquais Touloulou, terre d'accueil d'artistes visionnaires tels que Luc-Hubert Séjor et Eric Arconte avec lesquels j'étais déjà familier. Gratien Midonet cependant m'était jusque là inconnu, et, quelques jours plus tard, je me décidai à creuser dans sa discographie pour remédier à ces lacunes. À ma grande surprise, je constatai que Midonet semblait être passé sous le radar médiatique, dans un contexte de réévaluation et réédition de musiques tropicales pourtant bien saturé. Aucun de ses morceaux n'a été compilé précédemment malgré ce style unique et une oeuvre comprenant six albums et plusieurs collections de poèmes et de nouvelles. Quelques années plus tard je réussis à traquer Midonet à Nouméa, Nouvelle Calédonie, et, après de multiples échanges, à reconstituer (en partie!) le puzzle de sa vie.

Gratien Midonet est né en 1944 au lieu-dit "La Folie", dans les faubourgs de Fort-de-France, capitale administrative de la Martinique, alors que la population s'appropriait à suivre un processus de décolonisation sans précédent. En 1946 en effet, près d'un siècle après la (ré)abolition de l'esclavage en France (22 mai 1848), la Martinique obtint le statut de Département d'Outre-Mer (D.O.M.) sous l'impulsion d'un jeune communiste et député maire de la ville, Aimé Césaire. Ce statut signifiait une décolonisation sans indépendance nationale, une vision que Césaire partageait alors avec Léopold Senghor, qui plus tard deviendra lui-même le premier président du Sénégal (les deux hommes s'étaient rencontrés à Paris lors de leurs années étudiantes). Leur mouvement Négritude, dont le but (influencé par le panafricanisme) était d'unifier et de rassembler symboliquement les Noirs partout dans le monde, amena la Martinique à devenir l'une des rares sociétés post coloniales (avec la Guadeloupe entre autres) à s'intégrer dans leurs états coloniaux plutôt qu'à poursuivre l'indépendance. Outre une philosophie politique marxiste inscrite dans une tradition Black radical, Césaire et Senghor s'inspiraient énormément du surréalisme et de son courant littéraire, explorant souvent dans leurs travaux la notion d'être ou d'identité diasporique (voir "Cahier d'un retour au pays natal", recueil poétique de Césaire).

Midonet, whose mother was the unacknowledged daughter of a white solicitor from Guadeloupe (a fact she kept hidden from her children for the longest time), would, as a diasporic being himself, grow up to become a great admirer of Césaire's oeuvre, both in the political and the literary fields.

Having left his island as a young teenager to pursue studies in mainland France, he explains how this abrupt departure and the subsequent voyage left a profound and long lasting mark on the young man's creative motivations. He remembers the journey, on board the ship 'Colombie', as an experience of being "confined several days between sky and sea, the blue tinted heroics of the flying fishes, and the psychic ti-bwa of the few passengers who had known the chouval-bwa".

The chouval bwa mentioned by Midonet is the name of a traditional folk music which mixes bélé drumming with melodic instruments like flute or accordion, but it also describes a hand-powered wooden carousel with musicians playing at the centre.

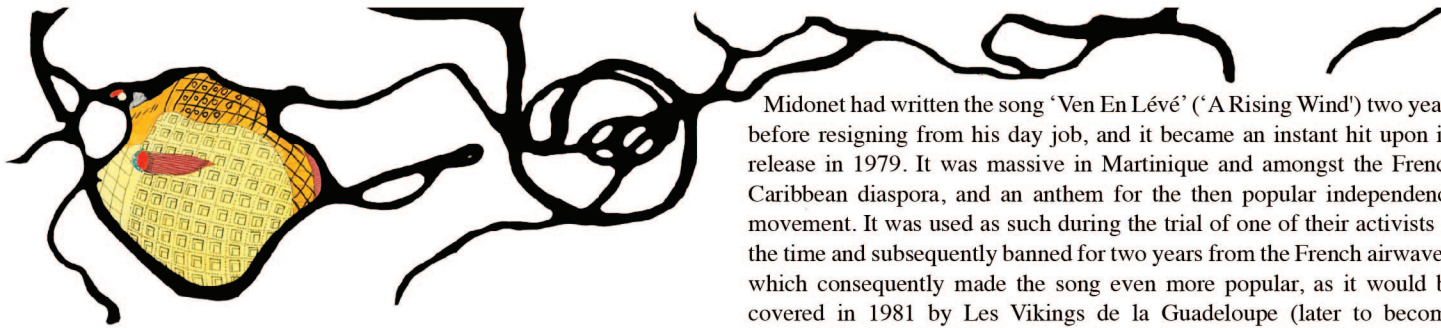
Bélé, which was Martinique's most important style of music before the advent of beguine and zouk, is based heavily on the drums and deeply rooted in Afro-Caribbean musical influences tracing back to the slave trade. Tanbouyé masters (drummers) sit on a large tambour (also called bélé), effectively riding like a horse ('cheval') the beats that they improvise; a singer metes out call and response chants in Creole, while the rhythm is being kept by the tibwa, two wooden sticks striking either a piece of bamboo or the back of a tambour. The term chouval bwa also describes a hand-powered wooden carousel with musicians playing at the centre.

The ti bwa (Creole for 'petit bois' in French), much like the ka or gwoka in Guadeloupe (the tambour at the heart of gwoka music), has gradually been used to evoke a much more abstract and spiritual dimension, describing 'un état d'esprit', a mystical state of mind shared by the people of Martinique. Midonet talks about ti bwa as being "the soul of Martinican music" and recorded at least 2 versions of a song simply called 'Ti Bwa'.

Midonet's first musical recollections are of the beguines "d'antan" ('of old') sung by his father, then a tenor in a choir. After randomly winning a guitar at a local fair he started teaching himself how to play the instrument, to write and compose. However, he would never consider himself a 'proper' musician, and after his arrival in Paris in the early 1960s, it would take him the best part of two decades to start releasing music. After studying philosophy at university and many a wandering, he obtained a degree in psychopedagogy (a combination of pedagogy and psychology) and worked as an educator in an institute for the highly gifted for a decade. He was notably in charge of the wood carving workshop (an art form he still practices today), and has fond memories of working with these teenagers with high IQs but often inept socially or within their families, likening these interactions to an auto-psychoanalysis. During this time he was writing songs and had started to meet the musicians that would accompany him on his future albums. They all embraced the fact that Midonet wasn't a classically trained musician, and were excited to follow him and play it by ear.

Midonet's main source of inspiration was a sentiment of pure nostalgia for his island, "where everything was mixed up, its smells and colours, its subliminal noises, its fruity notes, the memories of funeral wakes, the bombastic organ of the cathedral and the gasps of the drums" (during these funeral wakes in the Caribbeans, drums are traditionally being played, bélé in Martinique, ka in Guadeloupe), without him knowing the nuanced differences between gwoka and bélé. Nevertheless he remembers the conception of his first album 'Ven En Lévè' as being very fluid: the melodies, the words, the influences all coming naturally.

Midonet, dont la mère était la fille non reconnue de l'union d'un notaire guadeloupéen descendant de colon (béké) avec une femme noire (ce qu'elle a caché pendant très longtemps à ses enfants), demeure un grand admirateur de Césaire, tant sur le plan littéraire que politique. Il a été lui-même cet être diasporique pendant la majeure partie de sa vie. Il quitta en effet son île jeune adolescent afin de passer son bac en France, et sera marqué à jamais par ce départ abrupt et le voyage qui s'en suivit. Ces souvenirs présenteront une constante source d'inspiration pour ses poèmes et chansons.

“Je n'avais d'influence consciente que des odeurs et couleurs îliennes, et sans doute les « bruits » subliminaux aussi, qui emplissaient mon âme d'adolescent écorché par ce départ sur le « Colombie », et entre ciel et mer plusieurs jours, les exploits bleutés des poissons-volants, les ti-bwa psychiques des quelques passagers qui avaient connu les «chouval-bwa», etc...”

Le chouval-bwa dont parle Midonet est le nom d'une musique traditionnelle martiniquaise, mélange de percussions bélé avec des instruments mélodiques comme la flûte ou l'accordéon, mais désigne également les manèges créoles des campagnes martiniquaises.

Le bélé (bel-air), style de musique le plus populaire de Martinique avec la biguine (avant l'arrivée du zouk) est dominé par la trace noire et essentiellement basé sur les percussions, descendant directement des influences musicales africaines arrivées avec l'esclavage. Traditionnellement les maîtres tanbouyé sont assis sur de larges tambours (également appelés bélé), chevauchant comme sur un cheval (chouval) les battements qu'ils improvisent, pendant qu'un chanteur clame en créole des chants de type question-réponse et que le rythme est tenu par les ti-bwa, deux baguettes de bois frappant soit un bambou soit l'arrière d'un tambour.

Les ti-bwa qui insufflent les halètements propres aux polyrythmies africaines sont un élément incontournable du répertoire créole. C'est ainsi que le terme ti-bwa (du français 'petit bois') - de la même façon que le ka en Guadeloupe - a graduellement acquis une dimension plus abstraite et spirituelle, évoquant de nos jours un certain état d'esprit mystique partagé par l'ensemble du peuple martiniquais. Midonet parle ainsi du ti-bwa comme étant "l'âme de la Martinique" (de même que les joueurs de ka guadeloupéens désignent le gwoka comme étant l'âme de la Guadeloupe), et a lui-même enregistré au moins deux versions d'une chanson intitulée tout simplement Ti-Bwa.

Les premiers souvenirs musicaux de Midonet sont les biguines d'antan que chantait son père, alors ténor de la chorale à la cathédrale de Fort-de-France. Après avoir gagné une guitare dans une foire locale il apprend à en jouer de manière autodidacte, ainsi qu'à écrire et composer. Cependant il ne s'est jamais considéré comme un instrumentiste à part entière, et il s'écoulera presque vingt ans après son arrivée à Paris au début des années 60 avant de voir ses premiers pas discographiques. Après des études en philo à la fac et moult errances, il obtient une maîtrise en psychopédagogie et travaille ensuite durant dix ans comme éducateur dans un institut pour surdoués. Il était notamment responsable de l'atelier de sculpture sur bois (un art qu'il pratique encore aujourd'hui). Il garde de bons souvenirs de ces interactions avec des adolescents à gros quotient intellectuel, mais ayant des problèmes d'intégration familiale et sociale. Il s'en souvient comme une sorte d'auto psychanalyse. Durant cette période il écrit pourtant beaucoup de chansons et commence à rencontrer certains des musiciens qui l'accompagneront au long de sa carrière; ceux-ci appréciaient beaucoup le fait que Midonet chante au feeling et ne soit pas un musicien au parcours classique.

Midonet had written the song 'Ven En Lévé' ('A Rising Wind') two years before resigning from his day job, and it became an instant hit upon its release in 1979. It was massive in Martinique and amongst the French Caribbean diaspora, and an anthem for the then popular independence movement. It was used as such during the trial of one of their activists at the time and subsequently banned for two years from the French airwaves, which consequently made the song even more popular, as it would be covered in 1981 by Les Vikings de la Guadeloupe (later to become Kassav) and still is to this day by the likes of Akiyo (a popular pro-independence carnival drum band from Guadeloupe). 'Ven En Levé' and some of his texts are still being studied in schools in Martinique and Guadeloupe today.

Midonet says the lyrics came to him as in a dream, that he was a mere "channel", a messenger transmitting what came to him subconsciously. This brings us to an essential aspect of Midonet's personality. A lot of his time during those years was spent in a quest for self-development and he talks openly about being recruited by the "Mystery Schools", about having to deal with witchcraft, extra-terrestrial encounters in the subway...He has been an animist for many years: he talks about "seeing the divine in all natural things, the bird that flies, the tree that quivers", a feeling or more precisely an experience he links to pan-Africanism through primitive arts and African sculptures. He insists that this is what he sings about.

One of his mottos is "to not identify oneself with the external and artificial Matrix but to keep track, in all conscience, of the unsurpassable universal laws of Nature..."

This explains why Gratien never thought of his career in a professional way. True to his mystical beliefs he neglected all wealth and worldly possessions and he talks about these privations as being "necessary to reach the transcendental worlds whose door remains closed for most humans". This might sound a bit far out for most of us but in the context of Midonet's music it makes a lot of sense. Midonet's musical world is cosmic, mystical and he has created his own idiosyncratic style around it: not plain folk, not bélé, chouval bwa, beguine or gwoka, but rather a transcendental fusion of all these and a true reflection of his personality.

One concept which came up early on in our discussions, and which gives a good insight into Midonet's psyche, was the constant search in his creations for what he calls 'the spirit of transes-mystiques':

"The drums which tumble from the cliff, shaking, only to levitate once again at the call of a Tibetan bowl or a crystal clear xylophone...A meditative repetition, akin to a deep breathe which soothes the overflowing wanton thoughts, this is what accounts for the nature of the future world mutations...To be suddenly conscious of the new dimensions, to be Gratitude...not in the mental neo-cortex, but rather to be Joy, Lightness, Love and Wonders in the right brain."

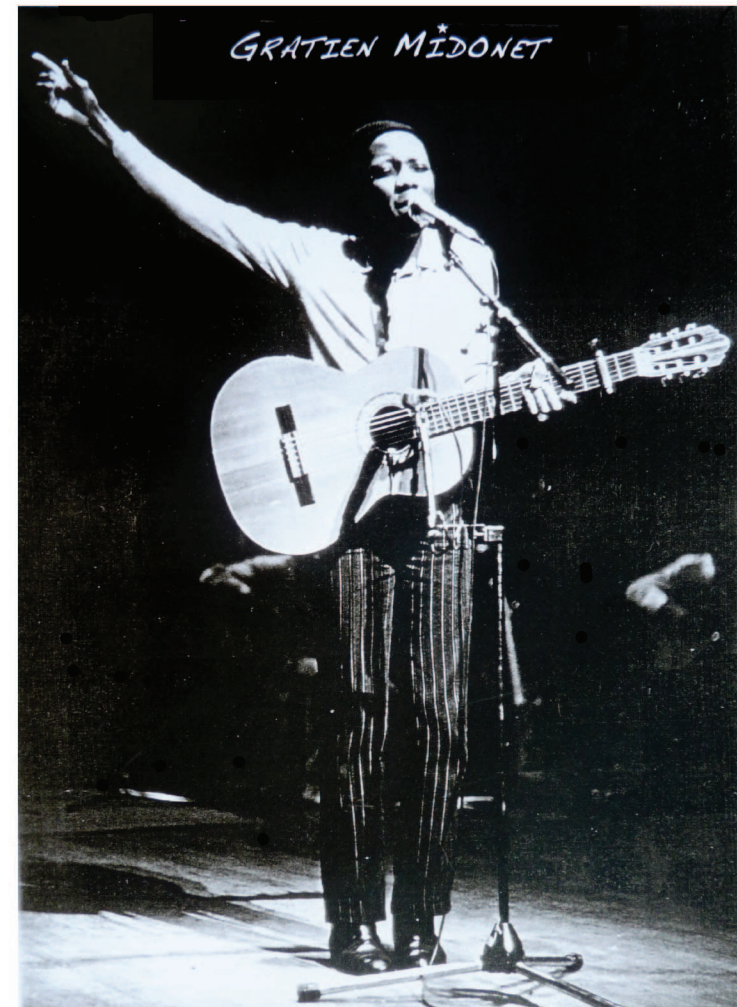
Gratien is first and foremost a poet-singer, a man who loves words and whose aim and dedication was always to write and sing in Creole to express the beauty and poetry of his native language (though not exclusively as he would often switch between Creole and French to suit a particular text or song). His inspirations are to be found in the field of literature rather than music, and although he wasn't especially political (at a time when the Martinican Independence movement was very strong), he cites as notable influences the cult Martinican writers and essayists Aimé Césaire ("all of it"), Edouard Glissant, the father of the concept of tout-monde (a view of the whole world as a network of interacting communities whose contacts result in constantly changing cultural formations), as well as Patrick Chamoiseau, who won the prix Goncourt in 1992 for Texaco, a book (much loved by Midonet) whose central theme is the use of Creole language as a way to express the heroine's struggles to negotiate the worlds of French and Creole, the classic and the patois, the colonizer and the colonized. Though Chamoiseau is a contemporary of Midonet, and as such wasn't a direct influence, they both are militant proponents of the use of the Creole language. Chamoiseau was one of the founders of the literary movement Créolité in the 1980s, some years after Midonet released his first 2 albums.

La source principale d'inspiration de Midonet est longtemps venue d'un sentiment de pure nostalgie pour son île, "où tout se mélangeait (odeurs, bruits de la nuit, couleurs, saveurs fruitées, souvenirs des veillées mortuaires et des halètements des tambours sans que je ne sache les nuances d'entre gro-ka et bélé par exemple, sans compter les odeurs d'encens et l'orgue ampoulée de la cathédrale)". Il se souvient néanmoins de la conception de son premier album Ven En Lévé comme extrêmement fluide. "Les mélodies, les mots, les influences venaient tout naturellement. Les musiciens se présentaient d'eux-mêmes pour m'accompagner..."

Midonet avait écrit la chanson Ven En Lévé deux années avant de quitter son poste à l'institut, et ce morceau devint un succès instantané lors de sa sortie en 1979. Massif aussi bien aux Antilles que parmi la diaspora métropolitaine, le morceau devient même un hymne pour le mouvement indépendantiste qui le joue durant l'un de leurs procès, conduisant à une interdiction d'antenne pendant près de deux ans. Cela n'atteint cependant nullement la notoriété naissante de Midonet. Cette chanson anthémique fut ensuite reprise en 1981 par les Vikings de la Guadeloupe (groupe qui deviendra Kassav par la suite) et l'est encore sur scène aujourd'hui par des groupes tels qu'Akiyo (formation carnavalesque et pro indépendance de Guadeloupe). De même certains de ses textes sont encore étudiés de nos jours dans les écoles antillaises.

Midonet se souvient d'avoir écrit les deux premiers vers comme dans un rêve, de n'avoir été qu'un simple "canal", un messenger transmettant ce qui apparaissait dans son subconscient.

"Est-ce qu'on m'entendra jusqu'au bout du Temps ?
Mes clarinettes d'oiseau se sont tues dans les roulis..."

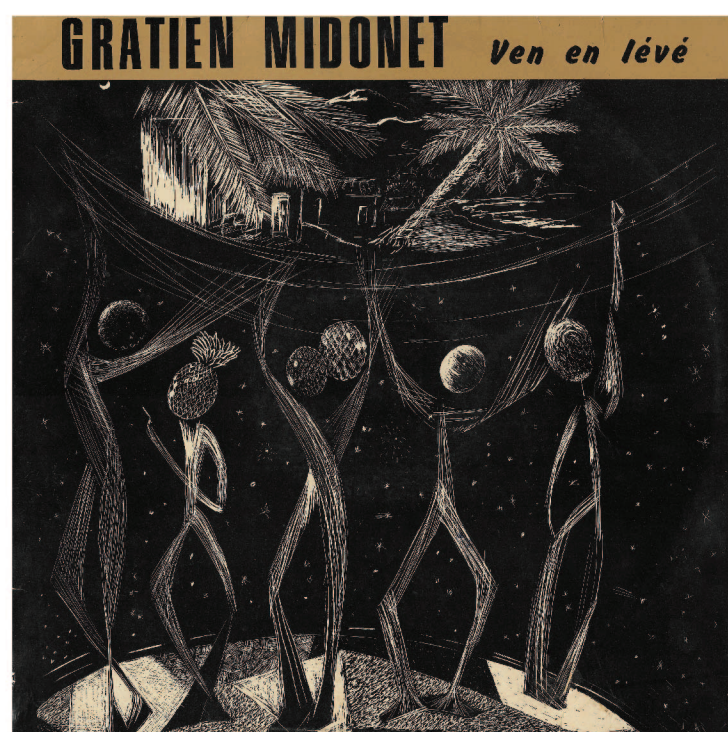

Essai de portrait:
«Sous le soleil évident il est pluie soudaine qui fait jaillir toutes sources de vie. Il est aussi cet orage qui passe inoffensif, nous laissant une étrange nostalgie aux couleurs secrètes. Une chanson...deux...trois...sept...douze... C'est toujours le voyage.»
(J.W.T.)

Portrait essay:
"Under the obvious sun is sudden rain which brings out all sources of life. There is also this storm that passes by, harmless, leaving behind a strange nostalgia with secret colours.
One song...two...three...seven...twelve...It's always the journey." (J.W.T.)

Crucially Gratien was always open to collaborations, eager to experiment outside of genres, to go with the flow and ignore the purists, breaking boundaries along the way. In his words: "I always broke free from the rules, from codes being too narrow, without this being however a consciously deliberate choice. I have always had this sense of peaceful knowledge that there is no separation between genres, beings and universal things."

On his first LP (*Ven En Lévè*, 1979) he was already, rather naïvely at first, mixing up genres, singing in Créole and fusing bélé and gwoka rhythms, while adding - in a very tout monde fashion - a decidedly more European feel, opening up his music to a whole new dimension in the process. You can hear this fusion of styles on the mystical 'Mari Rhont Ouve La Pot', a song for which he credits his collaborator, pianist and arranger Eric Randon for the visionary ideas that perfectly matched Midonet's sketches of the track. Gratien was all ears and all too happy to bounce off Randon's suggestions, which led to this unique symbiosis between an acoustic folk sensibility, organic rhythms, cosmic synths, and spiritual, soulful lyrics which you can hear throughout the album. Interestingly he was unaware of other artists and bands (Roland Brival, Marius Cultier, Edmony Krater, etc) also working on a similar path of fusing traditional Caribbean rhythms with western styles like jazz, funk and soul.

As already mentioned, *Ven En Lévè* enjoyed great success in France and in the Caribbean, thanks mostly to its title track, and won the Maracas d'Or prize at the time. Following on from the success of his debut album, Midonet pursued a similar though less naive path for the rest of his career, now intentionally aiming to mix up genres and sensibilities. His sophomore album, *L'inité*, also on Touloulou, came out the following year (1980), when he was asked to represent 'le mot créole' at the "Festival du Mot Bobby Lapointe". It confirmed the uniqueness of Midonet's world. Between the tropical acid folk of 'M'en ka Monté Mon' and 'Roulo', the mystical and majestic sounds of 'Kannaval Sakré Pou Tout Z'Heb Poussé' (featuring Maurice Lagier on violin), and the cosmic reggae jazz of 'Apré Lanmess Cé Yèp' (not included on this compilation), the album flowed effortlessly, cementing the artist's status as a true original.

Cela nous amène à un aspect essentiel de la personnalité de Midonet. Il passe beaucoup de son temps durant ces années là dans une recherche de développement personnel et raconte avoir été coopté par plusieurs écoles de mystères. Il parle également de sorcellerie et d'une rencontre avec un extra terrestre dans le métro. Il explique être animiste depuis de nombreuses années, "voyant le divin dans toutes les choses naturelles, l'oiseau qui vole, l'arbre qui frémit..."; un sentiment ou plus précisément une expérience qu'il lie au pan-africanisme à travers les arts primitifs et les sculptures africaines, et que l'on peut retrouver dans ses textes et chansons.

"Ne pas s'identifier à la Matrice artificielle extérieure, mais rester en direction, en conscience, des lois universelles indépassables de la Nature..."

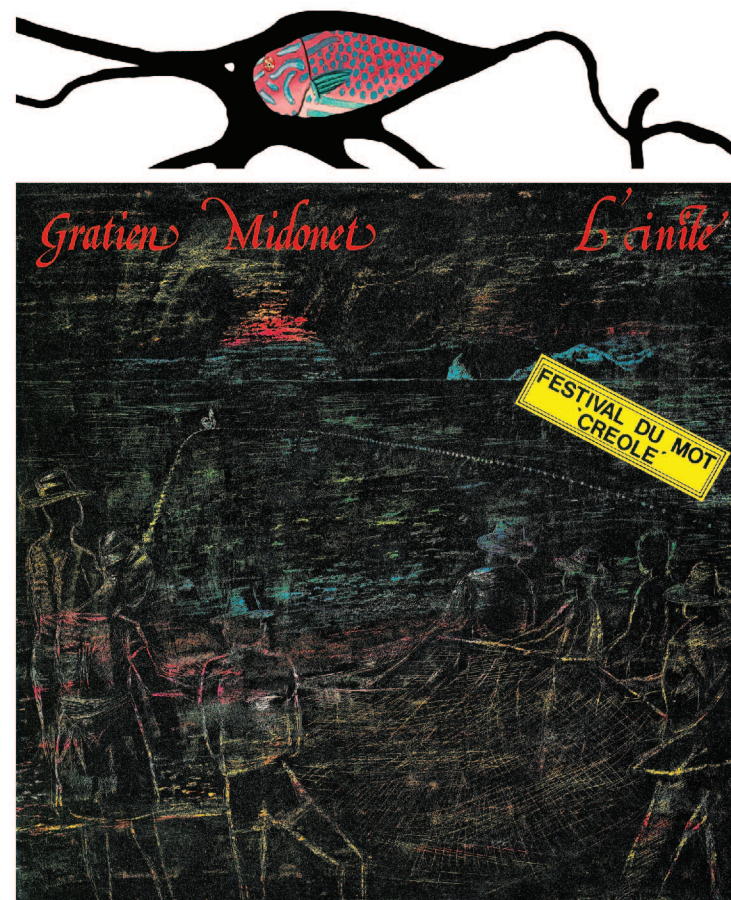
Cela explique pourquoi Midonet n'a jamais pensé à asseoir une quelconque carrière. Fidèle à ses croyances mystiques il ne s'intéresse que très peu à l'argent et aux biens matériels, parlant de ces privations comme étant nécessaires "pour accéder en fait aux mondes supérieurs, car la porte est fermée pour la plupart d'entre les hommes actuellement..." Tout ceci prend tout son sens à l'écoute de ses créations. Le monde musical de Midonet est une sorte d'univers cosmique intérieur, et il a créé son propre style idiosyncratique autour de ces aspirations. Cela n'est ni du folk, ni de la soul, du bélé, du chouval bwa ou de la biguine, mais une fusion transcendante de tout cela et un vraie reflet de sa personnalité.

Un concept qui est venu très tôt lors de nos discussions et qui donne un bon aperçu de sa psyché d'artiste est celui de la constante recherche dans ses créations de ce qu'il nomme "l'esprit des trances mystiques".

"Les batteries qui dégringolent la falaise, qui tremblent, pour de nouveau léviter vers l'appel d'un bol tibétain ou d'un xylophone cristallin... Une répétition méditative, comme une respiration qui calme les pensées trop nombreuses et dévergondées, voilà ce qui rend compte de la nature des mutations futures du monde... Être conscient soudain des dimensions nouvelles, être la Gratitude..., Non pas dans le mental néo-cortex, plutôt dans le cerveau droit être la Joie, la légèreté, l'Amour, les merveilles."

Gratien est avant tout un chanteur-poète, un homme qui aime les mots et, bien qu'il ait souvent alterné entre le créole et le français selon le texte ou la chanson, il a toujours voulu écrire et chanter en créole afin d'exprimer la beauté et la poésie de sa langue native. Ses inspirations sont ainsi plus à trouver dans le monde de la littérature que dans celui de la musique, et bien qu'il n'ait jamais été ouvertement politisé (à une époque où le mouvement indépendantiste martiniquais était très présent), il cite comme influences notables les trois grands écrivains et essayistes martiniquais: toute l'oeuvre d'Aimé Césaire, "Malemort" d'Edouard Glissant (le père du concept du Tout monde) ainsi que *Texaco* de Patrick Chamoiseau (un livre qui reçut le prix Goncourt en 1992 et dont le thème central est l'utilisation de la langue créole comme moyen d'exprimer les luttes diverses de l'héroïne, entre le français et le créole, le classique et le patois, le colon et le colonisé). Bien que Chamoiseau soit un contemporain de Midonet et par conséquent pas une influence directe, les deux hommes se retrouvent dans leur promotion militante du créole. Chamoiseau fut notamment un des fondateurs du mouvement littéraire Créolité dans les années 80, quelques années après la sortie des deux premiers albums de Midonet.

De manière cruciale, Midonet a toujours été ouvert aux collaborations, avide d'expérimenter en métissant les genres et faisant fi des puristes. "J'ai toujours cassé les carcans, les codes trop coincés. Sans que cela soit cependant un choix délibéré du mental. J'étais et suis encore habité de cette connaissance paisible, qu'il n'y a pas de séparation entre les genres, les êtres et les choses universelles."

Coming out in 1984 on the short lived Paco Rabanne Design label, his 3rd record, *Bourg La Folie* was the soundtrack to the impressionist film made by fellow Antillean Benjamin Jules Rosette, a movie director who was also the founder of the cult 'Théâtre Noir' in Paris, later to become the first black cultural center in continental Europe. Sadly this film, which Midonet describes as "magnifique" and was centred around carnival and its spiritual impact, was only viewed by very few people during its initial theatrical run, and was never subsequently released on VHS let alone DVD. To this day there exists no known copy of the film, and one's imagination can run freely by listening to the soundtrack while looking at the cover art of the vinyl. While this can easily claim the title of 'best soundtrack to a lost and hence imaginary movie ever' (sic), there is no mystery that the music on here is extraordinary, and up there with Midonet's best work. Arranged by Congolese guitarist and singer Samba N'Go of M Bamina fame, and notably featuring Luther Perreau on keyboards, Amédée O Suriam on percussions and Jacky Arconte on guitar, the production on this is insanely good and shows us a tighter and more groove based side of Midonet ('La Point' Dé Nég'), while staying loose and experimental in some of its arrangements ('Osana').

Sur son premier album (*Ven En Lévé*, 1979) il repoussait déjà certaines barrières, chantant en créole sur des rythmes bélé et gwoka tout en incorporant une sensibilité moderne à ses chansons; une approche Tout monde qui emmena sa musique dans une toute autre dimension. Cette fusion des styles n'est nulle part plus évidente que sur le mystique *Mari Rhont Ouve La Pot*: "Avec Eric Randon, un merveilleux arrangeur et pianiste, nous écoutons l'acoustique de la chanson, puis échafaudons nos ressentis : je n'avais aucun mal à accepter et reconnaître les filiations étonnées des idées qu'il me proposait... Lui, connaissait les données guadeloupéennes et martiniquaises, et moi, je n'y voyais que symbiose et mise ensemble possibles. Je fus heureusement au delà du puriste qui peut avoir peur d'une rencontre trop nouvelle..." Une collaboration rêvée qui accoucha sur toute la longueur de cet album novateur de cette symbiose unique entre une sensibilité folk acoustique, des synthés cosmiques, des rythmes organiques, et des paroles spirituelles et soufoul en créole. Bien que Midonet n'en ait pas été conscient à l'époque, on pourrait aujourd'hui rapprocher cet album des travaux d'artistes tels que Roland Brival, Marius Cultier ou Edmony Krater qui oeuvraient aussi dans leur coin sur un chemin similaire de fusion de rythmes caribéens traditionnels et de styles occidentaux comme le jazz, le funk ou la soul.

Ven En Lévé fut récompensé du succès que l'on sait en France et aux Antilles, grâce notamment au titre éponyme, et reçut cette année-là le trophée "Maracas d'Or" en compagnie de Miriam Makeba. Midonet poursuivit par la suite une voie similaire pour le reste de sa carrière.

Son deuxième album, *L'Inité*, sortit l'année suivante (1980) lorsqu'on lui demanda de représenter le mot créole au 'Festival du Mot Boby Lapointe'; ce fut la confirmation de l'unicité du monde de Midonet. Entre le folk acid tropical de *M'en ka Monté Mon'* et *Roulo*, les sons mystiques et majestueux de *Kannaval Sakré Pou Tout Z'Heb Poussé* (avec Maurice Lagier au violon), et le reggae jazz et cosmique de *Apré Lanmess Cé Yèp* (non inclus dans cette compilation), cet album s'écoule naturellement, cimentant le statut de l'artiste comme un vrai original.

Sorti en 1984 sur l'éphémère label Paco Rabanne Design, son troisième album *Bourg La Folie* fut créé et enregistré pour la bande originale du film impressionniste de son compatriote antillais Benjamin Jules Rosette, un des réalisateurs pionniers du cinéma antillais et fondateur à Paris du culte 'Théâtre Noir' qui deviendra plus tard un des premiers centres culturels noirs d'Europe. Ce film centré autour de l'impact spirituel du carnaval, que Midonet décrit comme magnifique, ne sera malheureusement que très peu vu lors de sa sortie au cinéma et ne verra pas de sortie VHS ni DVD. Aucune copie du film n'existant à ce jour, il ne reste à l'auditeur qu'à imaginer de façon synesthésique les images mystiques évoquées par l'écoute de l'album. Tout en pouvant prétendre haut et fort au titre de meilleure BO d'un film perdu et donc imaginaire, il ne fait aucun doute que la musique ici est tout simplement extraordinaire, parmi ce que Midonet a fait de mieux.

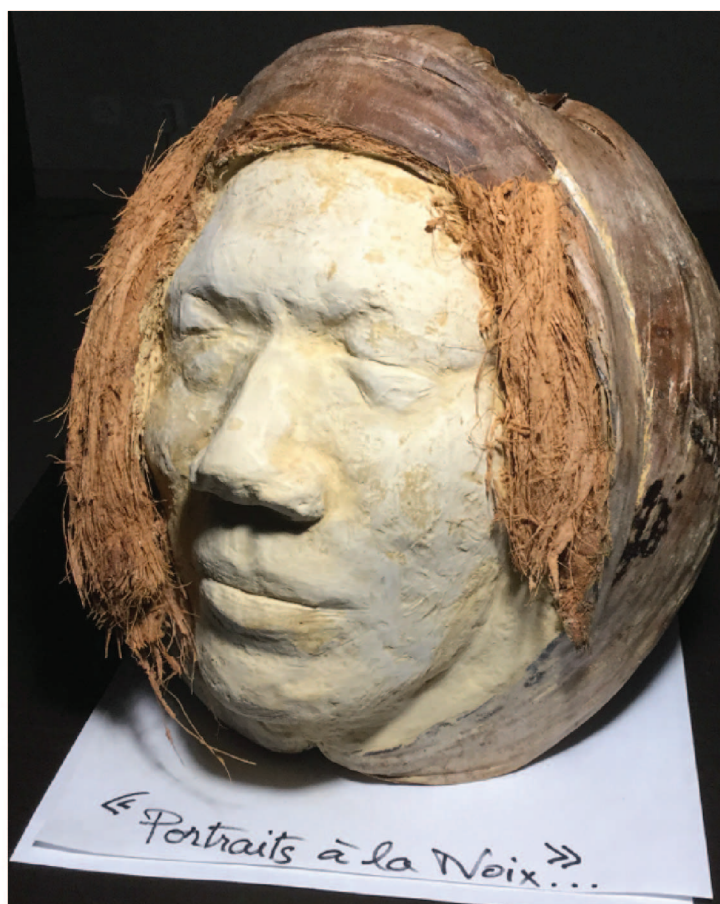

Arrangé par le guitariste et chanteur congolais Samba N'Go (du groupe M'Bamina) et avec en vedette notamment Luther Perreau aux synthés, Amédé O Suriam aux percussions et Jacky Arconte à la guitare, la production de ce disque est superbe et nous présente une face plus groovy de Midonet (*La Point' Dé Nég'*) tout en restant libre et expérimental dans certains de ses arrangements (Osana).

A few years later (1989) came *Fô Ou Tchimbé*, Midonet's fourth LP and the last one we decided to focus on for this compilation. It came about as a 'conte musical' (which could be translated as 'musical tale' in English. It refers to a narration of - usually short - imaginary stories accompanied by music) which Midonet presented at the Centre Georges Pompidou under the title *Maché Kochi*, pièce pour Dits, Mimes & Masques as part of the 'Revue parlée', a series which focused on the oral dimension of literature. This orality comes to the foreground on this album, even more than on any others, as you can hear and feel Midonet's prowess with words and melodies. The Creole language smiles with joy and ease even for non French and non Creole speakers. This is the definition of poetry in music, as well as a prime example of Creole soul. His faithful collaborator and keyboard player Luther Perreau truly shines on this album, adding crisp cosmic touches to most tracks, especially on 'Antille Ô Cristal' which could easily be played out on the most adventurous of dance-floors in 2020. Elsewhere Jocelyne Béroard (fellow Martinican, of Kassav fame) sings the chorus of 'Kérozin' Jamb' Fin', while a kora makes a surprise appearance on the majestic 'Maché Kochi'. Once again this is totally unique album, coming deep from within Midonet's (Creole) soul.

Gratien released two further albums after that, and is currently based in Noumea, New Caledonia, where he spends his time between writing new songs, publishing short stories and sculpting coconuts. His cosmic message of musical unity is ready to resonate once more.

Cedric Lassonde - April 2020

Gratien's all four albums in this period "*Ven En Lévé*" (1979), "*L'Inité*" (1980), "*Bourg La Folie*" (1984) and "*Fo Ou Tchimbé*" (1989) are available on streaming and download format