

Tout Bleu

Historique et biographie du groupe

— Prémices

Tout Bleu est né d'une carte blanche offerte à Simone Aubert à la Cave12 en octobre 2016. D'abord pensé comme un projet solo annexe à ses deux groupes, Massicot et Hyperculte, et joué seule sur scène, les compositions de Simone ont vite trouvé leurs limites en live solo car elle ne désirait pas faire recours à des samples de musique préenregistrés. Bien que minimale, la richesse des sons et l'instrumentation utilisée ne pouvaient pas être générées par une seule musicienne sans gymnastique logistique empêchant de soigner l'interprétation.

La venue d'autres musiciens pour l'entourer s'est faite rapidement après 3 concerts donnés en solo. Il y a eu d'abord POL avec qui Simone collaborait déjà pour la production du disque et Agathe Max, violoniste avec laquelle elle était en création à ce moment-là pour David Drouard, chorégraphe parisien.

Une première session à trois a alors eu lieu à l'ADC puis à la Cave12 en été 2018, avec deux splendides dates de sortie de résidence ; un concert aux Aubes Musicales et une performance pour l'ADC avec la danseuse Stéphanie Bayle.

De cette première collaboration à trois musiciens est né le disque éponyme de Tout Bleu sur le label Bongo Joe, il y a de ça maintenant 3 ans. Depuis le 17 novembre 2018, il est distribué dans les magasins de France par l'Autre Distribution, de Suisse par Irascible, et jusqu'aux Etats-Unis, l'Angleterre et l'Amérique du Sud. Le soutien d'un label de renommée internationale comme Bongo Joe est énorme pour faire naître un projet de musique inclassable, de par l'appui du réseau qu'il offre et sa visibilité. Vite considéré comme l'ovni du label, le disque a trouvé un bel accueil et il ne reste que 30 copies vinyles disponibles sur 500 à ce jour.

Simone Aubert, POL et Agathe Max en création à l'ADC, juin 2018, photo Diego Sanchez

— Développement

La presse a très bien relayé notre musique comme en témoigne notre dossier de presse. Radio NOVA nous a même offert cet éloge : « Un des plus beaux projets musicaux atmosphériques nés récemment » (sept.2019). Il y a eu plusieurs invitations à participer à des compilations : un inédit pour BUH RECORDS, label de l'activiste musical péruvien Luis Alvaro « A Guide to Swiss Underground Experimental Music » en partenariat avec ProHelvetia, ainsi que la compilation « SWISS SHEROES » du festival Les Créatives en 2018 édité par la FCMA où Tout Bleu rejoint la liste foisonnante des projets de musiciennes suisses dont on citera Flèche Love, Camilla Sparksss, Billy Bird ou encore Yael Miller. (*voir lien sur les compilations en fin de rubrique)

Mais c'est une invitation de Daniel Fontana, programmateur à tête chercheuse, qui est venue donner un vrai coup d'envoi au projet. Celui-ci nous a invités pour le festival KILBI et cette date nous a ouvert les portes de la Suisse allemande. Mais Daniel nous a surtout sollicités pour représenter les musiques d'avant-garde suisses au Café OTO à Londres. Le festival OTONOVESWISS présente les nouveautés de la scène émergente suisse et anglaise sur trois jours. Le line Up de notre soirée : Louis Schild, Tout Bleu et Andrew Weatherall. Une tournée anglaise entourant la date a été montée.

Rencontrant à cette occasion Louis Schild, l'envie est vite venue de faire des dates en commun, offrant de ce fait une assise dans les marges de la musique contemporaine, territoire de jeu de Louis Schild. Une tournée s'est articulée autour de trois invitations dans des salles renommées offrant une belle visibilité au plateau : le Périscope de Lyon, le Royal à Baden ainsi que le festival Trouble-Fête à la

SMAC de la Chapelle Argence de Troyes. Le rayonnement de ces salles dépasse celle des scènes plus «underground» où le syndrome de niche est souvent un problème. Passer d'une salle institutionnelle à une salle autogérée rend aussi les tournées très intéressantes pour se mettre à l'épreuve. Cette tournée de onze dates en France et en Suisse construite conjointement a débouché sur plusieurs propositions de concerts. Cette rencontre et cette tournée ont été absolument bénéfiques pour l'évolution du projet.

Tout Bleu a aussi été invité en septembre 2019 à rejoindre un convoi de musiciens suisses pour une tournée en Amérique du Sud. Mené par les zürichoises de l'Institut of Incoherent Cinematography (IOIC), 13 musiciens ont préparé une mise en son de deux films chacun. On y retrouvait Hans Koch, Dave Philips, Lionel Friedli, Dada Global, Bitter Moon, soit une splendide brochette de la scène suisse, brassant des artistes de la scène noise, jazz ou pop. La tournée nous a conduits dans 3 pays ; le Chili, l'Argentine et le Brésil. Pour cette tournée, Tout Bleu a composé la bande son d'un film de 107min s'offrant ainsi les bases du nouvel album en devenir.

Mais cette tournée marque aussi le départ d'Agathe Max, car une chose nous a beaucoup questionnés : la cohérence des déplacements de musiciens nécessitant de prendre un avion, principalement sur les dates isolées. C'est donc en concertation avec elle, habitante londonienne, que nous nous sommes mis d'accord sur son remplacement pour les concerts. Une nouvelle étape dans le projet est clairement née de son remplacement en fin d'année 2019.

— Évolution récente

Tout Bleu a donc fait appel à la violoncelliste Naomi Mabanda (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp / Chien mon Ami) ainsi qu'à Luciano Turella, altiste de Bologne, connu de la scène expérimentale mais aussi classique italienne. Tous les deux ont joué sur la tournée d'octobre 2019.

D'abord pensé comme deux musiciens jouant en alternance en fonction des disponibilités, leur rencontre s'est vite muée en géniale complicité musicale et la présence des cordes est rapidement devenue plus importante, tant sur un plan scénique que sur un plan musical. Tout Bleu est donc aujourd'hui un quatuor.

Il va sans dire que plusieurs périodes d'arrangement pour les deux cordes, malgré leur phénoménale musicalité, ont été nécessaires sur la base des morceaux composés par Simone. Une résidence de huit jours a donc été mise en place en été 2020 et soutenu par la FCMA. Le groupe a élaboré à cette occasion un nouveau set de neuf morceaux joués désormais lors des concerts, et offrant le nouvel opus du groupe.

Pour la première résidence, nous avons eu la chance d'avoir à nouveau le soutien de la Cave12 qui nous a ouvert ses portes pour cette période. La Cave12 est un lieu particulièrement adapté pour un projet comme Tout Bleu vu que les compositions jouent autant de leurs arrangements que de leurs matières sonores. Travailler en couche de sonorité, sur des drones dont la matérialité est primordiale, demande aussi un réel travail avec un ingénieur son et des conditions optimales de diffusion du son. La Cave12 est un lieu idéal pour travailler et nous les remercions ici de leur confiance.

Une deuxième résidence à l'Usine a été montée en janvier 2021 avec le soutien de la Ville de Genève. Cette période nous a permis de faire évoluer certaines compositions ainsi que de travailler les versions live de nos morceaux. Cette période a aussi été marquée par la sortie d'un 10 pouces en édition limitée et autoproduit grâce au soutien du GHOST Festival de Berne. Ce disque réunit les 6 musiciens présents aux côtés de Simone depuis le début du projet.

Avec l'obtention de la bourse «Work in Progress» de ProHelvetia, nous sommes aussi parti dans le Lot en été 2021 pour une 3ème résidence autour de ces morceaux et un travail avec les vidéaste Camille de Dieu et Laurent Novac pour le futur clip vidéo du groupe.

Pour aller plus loin dans la teneur de nos lives et de notre rapport au son, nous envisageons une 4ème résidence artistique en décembre, orientée sur le son et la mise en place scénique des live. C'est à l'ingénieur du son du Grrrnd Zero de Lyon que nous nous sommes entourés pour un suivi des enjeux techniques lors de nos concerts. Avoir une personne en charge de nous suivre pour la mise en son de notre musique et pour leur donner une couleur qui corresponde est un réel plus.

— Conclusion

De ces résidences en 2020 et 2021 est ainsi né le prochain disque de Tout Bleu, à paraître le 10 décembre 2021.

Avec 79 concerts entre fin 2018 et 2021 (19 annulés pour cause de COVID), 1 album et 1 quatre titres sortis sur cette même période ainsi que trois participations à des compilations prestigieuses et une création de danse pour l'ADC, ainsi qu'une

création avec une chanteuse de Yodel initiée par le Klangwelt, haut lieu des musiques folklorique revisité en musique contemporaine, Simone a réussi le pari de faire naître un groupe de musique actuelle loin des sonorités habituelles.

Programmé en ouverture de Brigitte Fontaine ou Black Midi, invité à tourner et jouer avec les plus grands musiciens suisses (Hans Koch, SwissMusicAward2020, Lionel Friedli SwissMusicAward2021, Reka Csiszér, Bourse Get Going de la Fondation SUISA2020, etc...), Tout Bleu s'est fait une place en deux ans sur les scènes des musiques d'aujourd'hui, aidé clairement par l'hyperactivité artistique de ses membres (voir biographies des musiciens en fin de dossier).

En réunissant 6 musiciens pour le développement du groupe ainsi que trois vidéastes sur ses lives, Tout Bleu, parti d'un projet solo, s'est mué un projet collaboratif. Chaque membre y trouve une totale liberté de création sur les bases amenées par la multi-instrumentiste. Toutes ces

rencontres ouvrent sur des échanges forts de par la diversité des univers de chacun des musiciens.

Entre musique électronique, synth-pop, no wave, néo-classique et post punk, c'est dans cette transversalité que le groupe a trouvé son esprit et son expression pour sortir son deuxième album.

Nous espérons que son accueil confirmera notre présence sur les scènes des musiques actuelles pour les années à venir mais il va s'en dire, que le soutien fort trouver jusque là pour sa production devrait permettre au groupe d'évoluer sereinement.

Tout Bleu, résidence Cave12, été 2020, photo Diego Sanchez

Biographies des musiciens

— **Simone Aubert**, vit et travaille à Genève, née en 1981, Suisse.

Artiste pluridisciplinaire diplômée de la HEAD (Haute École d'Art et de Design de Genève), Simone est principalement active en tant que compositrice multi-instrumentiste sur la scène des musiques expérimentales ou dites inclassables.

Sa carrière musicale démarre en 2001 à 20 ans à Lausanne, lorsque, vivant dans un squat d'artistes et entamant les beaux-arts à Genève, elle rencontre des musiciens anglais de Leeds. En naîtra Jmenfous, son premier groupe avec lequel, en parallèle à ses études, elle sillonna l'Europe sans cesse. A 26 ans, fraîchement diplômée de la HEAD, elle a déjà donné approximativement 400 concerts. L'expérience lui donnera les bases pour créer et diffuser ses futurs projets grâce aux contacts et au réseau qu'elle aura ainsi pu créer à l'international. Elle comptabilise aujourd'hui près de 1000 concerts en 17 ans de carrière musicienne.

Aujourd'hui, elle est guitariste du groupe Massicot, no wave post punk ayant obtenu la bourse des musiques actuelles de la Ville de Genève en 2017 après 8 ans d'activisme musical. Elle est batteuse et chanteuse du duo de pop post disco kraut Hyperculte. Pour une carte blanche à la Cave12 de Genève, haut lieu des musiques d'avant-garde, elle a fondé le groupe TOUT BLEU qu'elle développe en collaboration avec l'artiste musicien, compositeur et producteur de musique électronique POL, accompagnée de musiciens classiques œuvrant sur des cordes ainsi que des artistes et performeurs de l'art contemporain.

_ Lauréate 2021 de la FCMA Musique + avec Tout Bleu pour le disque OTIUM.

_ Lauréate 2021 de la Bourse de recherche «Work In Progress» de ProHelvetia avec Tout Bleu ainsi que la Bourse de Recherche COVID de la Ville de Genève pour ses projets personnels de composition.

_ Lauréate 2020 de la Bourse d'Aide à la Création de la Ville de Genève pour ses travaux de compositions

_ Lauréate 2020 de la Fondation pour les Musiques Actuelles (FCMA) pour l'album « KRATT» avec Massicot

_ Lauréate 2017 de la Bourse pour les Musiques Actuelles de la Ville de Genève avec MASSICOT

_ Lauréate 2016 de la Bourse «Médiation en Art Contemporain» de la Ville de Genève avec BAZ'ART

En parallèle de son travail au sein de ces formations, elle est souvent invitée à rejoindre le monde du théâtre et de la danse avec ses univers sonores. Elle a travaillé et travaille pour le chorégraphe David Drouard à Paris, pour les auteurs metteurs en scène de théâtre Jérôme Richer et Alexandra Camposampiero à Genève, avec la plasticienne du son Cécile le Talec à Paris, ainsi qu'avec l'auteure Marina Skalova pour laquelle elle met en musique ses textes engagés. Deux collaborations avec les danseuses Stéphanie Bayle et Marthe Krummenacher ont aussi vu le jour depuis 2019. Elle collabore en ce moment à la mise en son de deux pièces de danse avec les chorégraphes Pierre Redon, Jessica Huber et Raphaëlle Treicher.

En plus de son travail en tant que compositrice et musicienne multi-instrumentiste, Simone est aussi fondatrice et programmatrice du festival BAZ'ART à Genève. Elle y met un point d'honneur à la découverte, à l'émergence des musiques inclassables et au développement de la scène locale. Simone a obtenu en 2016 la bourse de la Ville de Genève «Médiation en Art Contemporain» pour son travail de programmatrice.

— **POL**, vit et travaille à Genève, né en 1971, Suisse.

Compositeur de musique électronique depuis l'aube des nineties, installé entre le martèlement entêtant d'un dancefloor electro et les coulisses sombres de la civilisation post-industrielle, POL infiltre sa musique dans notre monde en usant de diverses stratégies. On suit sa trace des souterrains techno de Genève aux clubs de la planète.

Parmi ses œuvres récentes on notera DRUMMING BY NUMBERS, composition pour un quatuor de percussionnistes revisitant Steve Reich, DryHope d'après la musique de John Adams ou encore JJRMX, réadaptation des plus célèbres partitions de Jean-Jacques Rousseau.

Il est l'auteur d'installations sonores comme le jardin zen interactif TACTILE, l'AUTORADIO ORCHESTRA, LE POTAGER SONORE mais aussi de 256 sonneries pour un collège. Sa dernière pièce s'intitule JANTAR MANTAR, une installation son/vidéo inspirée par d'antiques observatoires astronomiques indiens.

Pour la danse contemporaine, il a travaillé avec de jeunes chorégraphes comme Marthe Krummenacher ou Ioannis Mandafounis et conçu la pièce PLAY inspirée par les jeux vidéo. En 2016 il crée la pièce AXIS MUNDI avec Louis-Clément da Costa. Au cinéma, ses créations se sont insinuées dans le film de zombies arty du cultissime Bruce LaBruce, mais aussi dans le très frenchy Quand j'étais chanteur, avec Gérard Depardieu.

Sur disque, ses productions logent chez Helvet Underground, le label digital dont il est le patron, chez Poor Records, petite maison suisse en plein essor dans les circuits mondiaux, ou encore sur Urgence Disk. En 1991, POL contribuait largement à poser les fondations de l'électronique genevoise au sein de MXP (avec Plastique de Rêve). En 2002, il se projetait dans le firmament en coécrivant la musique de Water Lilly - une electrotechno teintée de glamour pop et d'ambiances cosmiques.

Aujourd'hui, POL poursuit sa conquête de l'espace en manœuvrant son vaisseau en solo ou à l'aide de copilotes comme dans les projets ROBOR avec Ghostape, AEROFLOT avec Goodbye Ivan, CORE avec Da Saz et Audio Pervert, INFLATON avec D.C.P ou encore SUNISIT avec Cesare Pizzi, fondateur et clavier des mythiques Young Gods.

www.otaku.ch

— **Luciano Turella**, vit et travaille à Bologne, né en 1982, Italie.

En parallèle à son travail de musicien classique, il a toujours joué avec des groupes de rock / pop en tant que multi-instrumentiste pour des chanteurs italiens connus comme Nada, Francesco Motta et Giovanni Truppi et avec Salmo pour Ossigeno, mais c'est sur ses travaux de musiciens artistes plus personnels qu'il amène sa créativité auprès de nombreux groupes de la scène expérimentale underground:

Soli d'Agosto (batterie), Delay Lama (Batterie, synthés, voix), Appaloosa (synthés, électronique), Tubax (batterie) Tout Bleu (Alto) avec lesquelles il a donné des centaines de concerts dans différents pays européens.

Depuis 2018, il est engagé dans le développement d'IRTUMBRANDA, son projet solo et a déjà fait de nombreux concerts. La sortie de son premier disque Aloch Dischi est prévue en 2021.

Luciano Turella s'est approché de l'étui du violon d'abord, puis de l'alto ensuite avec Klaus Manfrini. Il a obtenu son diplôme de premier niveau en alto du Conservatoire "G. Puccini" à La Spezia sous le guide de Fabrizio Merlini avec la marque 110/110. Il suit ensuite un cours de spécialisation de deux ans avec l'Orchestre des jeunes italiens de l'école de musique de Fiesole où il a eu l'occasion d'assister aux cours de des professeurs tels que Ghedin, Nannoni, et la Compagnie de musique de chambre. Il y joue alors avec des chefs d'orchestre tels que R. Muti, A. Boreyko, G. Ferro, R. Rivolta et donne dans le cadre de grand orchestre de musique classique de nombreux concerts dans des lieux prestigieux de Rome et d'Italie.

— **Naomi Mabanda**, vit en France, travaille à Genève, née en 1992.

Dès l'âge de six ans, Naomi étudie le violoncelle auprès de Christophe Roy, avec qui elle obtient son Diplôme d'Etudes Musicales en 2010. Elle se perfectionne ensuite dans les classes de Michel Strauss, Emmanuelle Bertrand puis auprès d'Ophélie Gaillard au sein de la Haute Ecole de Musique de Genève dont elle sort diplômée en 2017.

Passionnée par la musique contemporaine, elle est membre de 2009 à 2017 de l'Ensemble Nomos, spécialisé dans la création et l'interprétation de ce répertoire. Depuis 2014, elle travaille énormément en Suisse où elle approfondit sa curiosité pour les diverses formes musicales, dont l'Orchestre tout Puissant Marcel Duchamp.

Par ailleurs, elle fonde le duo Chien mon ami avec le musicien et peintre suisse Tenko, au sein duquel elle expérimente de nouvelles formes musicales électro-acoustiques au violoncelle, à la basse et aux synthétiseurs.

Elle approfondit ses recherches en solo et compose pour plusieurs spectacles, à la croisée de ses affinités entre musiques écrites et improvisées. Notamment avec la danseuse Marthe Krumennacher pour l'ADC Genève (Prix Suisse de la danse) et la compagnie Ultra basée à Lucerne (Prix Suisse de la performance).

Ses différentes activités musicales l'ont amenée à se produire sur de nombreuses scènes françaises, suisses et européennes (Flâneries musicales de Reims, Alhambra Genève, Radio France, Centre de culture ABC, Festival Face Z, Cully jazz Festival, Case à chocs Neuchâtel, Bee-flat im Progr Bern, Kasern Basel, La dynamo Paris, Südpol Lucerne, RTS...)

Par ailleurs, elle s'implique dans l'association La Reliure à Genève, qui propose une programmation artistique innovante et pluridisciplinaire, ancrée dans la scène locale et engagée auprès d'artistes de tous bords, tout au long de l'année mais aussi au cours du Festival DAF qui a lieu une fois par année. Elle s'investit aussi, avec Tenko (Benjamin Taillard) dans la programmation musicale du festival de La Plage des Six Pompes.