

THE SOMNAMBULIST

PRESS REVIEW 2010-14

www.thesomnambulistberlin.com/press.htm

RELEASES

Sophia Verloren (2012-13)

[EN] Sive Roses Press's one sheet	3
[DE] Solaris Empire's one sheet	
[IT] SentireAscoltare	4
[EN] Tasty	
[EN] Bluesbunny	5
[DE] Rote Raupe	
[FR] Perte & Fracas	
[DE] Titel Magazin	6
[DE] Alternative Nation	
[DE] Cdstarts.de	7
[DE] Schallgrenzen	
[DE] Echte Leute	
[BE] Music in Belgium	8
[NL] Caleidoscoop	
[DE] Sound & Image	9
[FR] K-Fuel Radio	
[FR] Indie Rock Mag	
[DE] Revolver Club	10
[IT] Strategie Oblique	
[FR] STNT	
[IT] Blow Up Magazine	
[FR] Foutraque	11
[DE] Laut	
[IT] Il Manifesto / Alias	
[FR] La Musique A Son Top	
[FR] Benzine Magazine	12
[IT] Shiver	
[IT] Rockerilla	
[FR] À découvrir absolument	13
[IT] Indie-eye REC	
[NL] Gonzo (Circus)	
[IT] LSDmagazine	14
[FR] Abus Dangereux n.126	
[DE] Taz	
[FR] MusicZine	15
[FR] W-Fenec	
[NL] FileUnder	16

Live in Berlin (2011)

[IT] SentireAscoltare	17
-----------------------	----

Moda Borderline (2010-11)

[FR] MuzzArt	18
[FR] Foutraque	
[FR] La MagicBox	19
[IT] SentireAscoltare	
[FR] Nouvelle Vague	
[FR] À découvrir absolument	20
[FR] Perte et Fracas	
[FR] Emoragei	21
[IT] Osservatori Esterni	
[FR] W-Fenec	22
[FR] Indie Rock Mag	
[IT] Shiver	23
[IT] Little Reviews	
[IT] Saltinaria	24
[FR] Liability	
[IT] Rock It Nerds Attack!	
[IT] Muromag	

LIVE CONCERTS

[PL] Gdansk.pl - Gdańsk, 21.02.14	25
[FR] W-Fenec - Paris, 17.09.13	
[EN] Geschichten von der Heilewelt - Berlin, 18.11.11	26
[DE] Freshmilk.tv - Berlin, 12.03.11	
[IT] Il Parere - Siena, 19.02.11	27
[FR] Concert and Co. - Marseille, 22.10.10	
[FR] Sound of Violence - Paris, 19.10.10	28

INTERVIEWS

[DE] Flaepfer - <i>Interview mit Marco Bianciardi von "The Somnambulist"</i>	29
[EN] iCrates - <i>Straight to the core of an undefined place: a talk with Anna Calvi</i>	32
[FR] W-Fenec - <i>L'interview éveillée</i>	35
[IT] Nerds Attack! - <i>Intervista con The Somnambulist</i> (M. Bianciardi)	38
[IT] Free Art News - <i>Intervista con The Somnambulist</i> (R. Bord, M. Busato)	40
[IT] Shiver - <i>Lucidi e svegli sul bordo: intervista a Marco Bianciardi</i>	42

Berlin, symphonie d'une grande ville

[FR] Dossier de présentation du cinéconcert 44

THE SOMNAMBULIST

Discography

Moda Borderline, CD/Digital [Acid Cobra Records, 2010]

Live in Berlin, Digital [Acid Cobra Digital, 2011]

Sophia Verloren, CD/Digital [Solaris Empire/Acid Cobra, 2012]

Filmography

Liebe Macht Frei, medium-length movie [laLUT, 2008]

Red Carpet, music video [self-produced, 2010]

Sophia Verloren, music video [self-produced, 2012]

Live On A Polling Monday, music video [self-produced, 2013]

Das Schlafwandlerfest I, medium-length movie [Institut für Krimskrams/Antje Øklesund, 2013]

Distribution

Broken Silence Independent Distribution GmbH - Oberhafen-Kontor, Stadtdeich 27, 20097 Hamburg (Germany)

Cd1d Fédération de labels indépendants - 10, rue Waldeck Rousseau, 42800 Rive-de-Gier (France)

Shellshock Distribution - 23a Collingwood Road, London, N15 4LD (United Kingdom)

Sonic Rendezvous DCM BV - Berenkoog 53c, 1822 BN Alkmaar (Benelux)

Godbrain Distribution - Federweg 22, 3008 Bern (Switzerland)

Goodfellas - Circonvallazione Casilina 44, 00176 Roma (Italy)

SOPHIA VERLOREN

CD/Digital - 8 Tracks, 44'44"

Solaris Empire/Acid Cobra [SE021/AC022]

Recorded on February 18th-21st
and May 21st-22nd, 2011

Released on November 23rd, 2012

01. My Own Paranormal Activity [05:08]
02. Logsailor [06:27]
03. ... And The Snow Still Falls [03:30]
04. Dried Fireflies Dust [05:58]
05. Sophia Verloren [08:47]
06. A Daisy Field [04:04]
07. Steam [05:42]
08. Monday Morning Carnage [05:08]

Marco Bianciardi: vocals, guitar, bass
Rafael Bord: violin, oud, theremin
Marcello S. Busato: drums, percussions
Chris Abrahams: piano
Els Vandeweyer: vibraphone
Jacopo Andreini: alto saxophone
Carsten Pepper: musical saw
Albertine Sarges: vocals

Five Roses Press's one sheet (23.11.12)

www.fiverosespress.net

Sophia (Σοφία, Greek for "wisdom"), Verloren (fɛrlo:rən, German for "lost"). Sophia Loren (Italian movie star, Academy Honorary Award in 1990). Like a kind of modern polyglot cabbala, already from its title the new album of THE SOMNAMBULIST shows all its evocative strength, its power in making common meaning explode like soap bubbles so as to condense them again in original forms and sensations: finally a music at a high rate of misunderstanding. With the transition from one album to another, THE SOMNAMBULIST reveals a further level of metamorphosis in a sound which englobes - like in a game of Chinese boxes - the transformations between songs and inside the songs themselves; a game beginning to characterize this continuous shift as the band's signature style: the sonic kaleidoscope of "Moda Borderline" (the debut album out in 2010), filtered through the fractals of "Live in Berlin" (available since 2011 in digital format), here in "Sophia Verloren" it coagulates in a dry tissue of sound, plowed by cracks where silence often leaks from. Resistant by nature to any attempt of classification, the music of THE SOMNAMBULIST grounds its ghost roots in those so-called "transitional phases", in those unique periods in which the unripe echo of the future comes to disturb the peaceful sleep of the current fashions, when the control over the ideas gets less rigid and often gives a glimpse of other worlds through the ladders of culture. From this point of view, there's no band more representative of our times than this, which is going to be a new candidate to ferry us from music crisis to crisis music. As suggested by the cover picture, "Sophia Verloren" is a still movement, a factory of paradoxes where the boundaries between contrary ideas and feelings fade away, between the sound of the words and the word of the sounds: a circular journey from the ancestral and metaphysical landscapes of "My Own Paranormal Activity" to the transfigurations of "Monday Morning Carnage", through the various cases of possession in "Logsailor", the unknown-purposed ritual of "Dried Fireflies Dust", the silences of "...And The Snow Still Falls", the physical oneirism of the title track, the ideograms of "A Daisy Field" and the surreal and iridescent nursery rhymes in "Steam". These songs seem to contain a new kind of virus, which doesn't destroy the classical forms but does constantly slough off their genetic code: they carry no ideas or messages to communicate, they just provoke them.

Solaris Empire's one sheet (23.11.12)

www.solaris-empire.de/index.php?id=578

Jazz, Grunge, Arabischer Punk, Art Punk, Gothic Soul, Ghost Rock, Experimentelles Songwriting und zeitgenössische Improvisation. Destruktion und Schönheit. Es gibt viele Ideen, die Musik von THE SOMNAMBULIST zu definieren. Und das erklärt einen Teil Ihres Charmes. "Sophia Verloren", das neue Album von THE SOMNAMBULIST wurde in den Bergen von Pratomagno in der Toskana unter Mitwirkung eines internationalen Line Ups aufgenommen. Kopf und Ideengeber der der Band ist Marco Bianciardi

(Gesang, Gitarre und Bass) aus Chianti/Italien. Bis 2007 war er Gitarrist in der Band Caboto, als Schlagzeuger für Elton Junk und als Tongestalter für verschiedene Theater-Produktionen tätig. Nach der Veröffentlichung der EP "Hotel Ambiente" und der Präsentation seines Kurzfilms "Liebe Macht Frei" in Cannes 2008 zog er nach Berlin, wo er seitdem Sänger und Gitarrist von The Somnambulist ist und außerdem am Schlagzeug und Bass in der Band Jane Walton zu sehen ist. Rafael Bord (Geige, Oud und Theremin) war zehn Jahre lang (bis 2007) Geiger von Les Hurlements d'Léo aus Bordeaux mit denen er, zusammen mit L'Enfance Rouge, an La République du Sauvage teilgenommen hat. Seitdem wirkt er in Berlin an diversen Balkan- und Klezmer-Projekten, wie z.B. Budzillus und ?Shmaltz!, mit und schrieb außerdem Musik für Theater und Kino. Marcello S. Busato (Schlagzeug, Percussion und Objekte): aus Mailand, ist an einer Vielzahl von Kollektiven beteiligt, die sich mit experimenteller Musik und Theater beschäftigen und arbeitet ebenso mit einzelnen Künstlern der zeitgenössischen Jazzszene in Berlin und Genf zusammen: Sink, Geraldine Schenkel, Margareth Kammerer, Leonid Soybelman, Derek Shirley, Thomas Charbonnel, Tobias Delius, Boris Hauf, Axel Dörner und vielen mehr. Chris Abrahams (Piano): geboren in Neuseeland, lebt in Sidney und ist Pianist des Jazz-Trios The Necks. Er war Mitglied von Benders, The Laughing Clowns und The Sparklers. Schon seit den frühen 80ern nahm er mehrere Solo-Alben auf (als letztes den Soundtrack für den australischen Film "The Tender Hook"), sowie weitere Alben in Zusammenarbeit mit Melanie Oxley, The Church, The Whitlams, Midnight Oil, Wendy Matthews, Skunkhour und Silverchair. Els Vandeweyer (Vibraphon): geboren in Belgien, lebt in Berlin und studierte an der Performative Arts School of Antwerp und am Royal Conservatory of Bruxelles. Sie gründete das IMI Kollektief Quintet in Portugal. In Norwegen arbeitete sie mit Ingebrigt Haaker Flaten und Paal Nilssen-Love zusammen und kollaborierte mit Ken Vandermark, Fred Lonberg-Holm, Kent Kessler, Tim Daisy und Jeff Parker in Chicago. Jacopo Andreini (Alto Sax): Multi Instrumentalist, naspelte bei mehr als 140 Alben mit und spilete 1000 Konzerte in der ganzen Welt mit Bands wie L'Enfance Rouge, Squarcicatrici, Jealousy Party, Tsigoti und anderen Bands. Carsten Wegener (Singende Säge): aus Berlin, spielt mehr als 50 Instrumente, komponierte mehrere Soundtracks für deutsche Kino Produktionen. Auch bekannt durch die Mitarbeit bei den 17 Hippies. Albertine Sarges (Gesang): Sänger/Songwriterin aus Berlin. Neben Ihrem Solo Projekt spielt sie außerdem bei Flyclub and der Girls Band Daisy Twins. Das Album erscheint am 23.11.2012 auf Solaris Empire/Broken Silence.

SentireAscoltare (IT, 04.11.12)

www.sentireascoltare.com/recensioni/the-somnambulist-sophia-verloren

Ecco l'annuncio di sophomore in studio degli italo-berlinesi The Somnambulist col loro impasto di hard blues, prog, psych, jazz bilioso e vampe cameristiche, nipotastri scellerati dei Dirty Three, crogiolo dantesco di Nick Cave, High Tide e Venus, fautori di sketch febbrili e cangianti colti con l'aria fragrante d'un live in studio affilato come lama. Il mood è tra il furibondo ed il brumoso, una nevrastenia cinematografica noir. Violini e chitarre che intrecciano trame suadenti e rugginose, volitive e liriche, come allucinazioni schiantate prima di diventare sogni. Canzoni che partono come un fruscio di trame pensose poi diventano sarabanda acida (Dried Fireflies Dust). Vampirizzazioni languide wave/grunge (A Daisy Field, con ospite la voce di Albertine Sarges). Crossover a folate mitteleuropee e fantasmi hardcore (Logsailor). Romanze malsane col gusto delle giustapposizioni timbriche, la brama incontenibile di suonare con impeto e puntiglio capillare (la title track). Una forma post che conserva il gusto e la fatica del farsi canzone, come è palpabile in quella sorta di Lanegan intossicato dal theremin che è My Own Paranormal Activity. Un'altra prova di buon livello per una band di cui si sta parlando inspiegabilmente troppo poco. **[Stefano Solventi]**

Tasty (UK, 17.11.12)

www.tastyfanzine.org.uk/albums128nov12.htm#TheSomnambulist

Recorded in 2011 between the mountains of Pratomagno in the Tuscan Appenines and the city of Berlin with a participation of a wide international line up, The Somnambulist have produced an electric and ultimately very satisfying album. Opening with sweeping orchestration, 'My Own Paranormal Activity' begins business as the album plans to continue with a mixture of softly growled vocals and instrumentation refusing to settle into any one stride for too long. Instant reminders of Deus' early, and more electric output, are present throughout, a compliment of the highest order. With songs twisting and then morphing into different beasts throughout the musical ambition and unique arrangements could be compared to releases such as Mansun's masterpiece 'Six'. The musical diversity is demonstrated beautifully during 'Logsailor', the menacing snarled vocals reminiscent of Korn, before being wrestled to the floor by a huge current of melody. Further evidence of this album's eclectic nature can be found in 'A Daisy Field' with its power ballad chords lingering beneath the haunting vocals of Marco Bianciardi and Albertine Sarges. 'Steam' is quite possibly the stand-out track of 'Sophia Verloren', immersed in a dancing musical saw and employing a sound suggestive of a stuck cd on a number of occasions before bursting back into life. Closing track 'Monday Morning Carnage', which begins life as a sultry, smoky jazz number before erupting into a huge sing-along, is indicative of many of the changes of pace, direction and style in the preceding thirty nine minutes, keeping the listener focused

throughout. 'Sophia Verloren' will certainly be enjoyed by lovers of Deus, Captain Beefheart and Frank Zappa but should equally appeal to lovers of a very wide range of music. **[Mark Whiffin]**

Bluesbunny (UK, 19.11.12)

www.bluesbunny.com/tabid/122/xmmid/474/xmid/4077/xmview/2/default.aspx

So you're in a dark place. A place of illusion and Brothers Grimm style fairy tales and all you have to keep you company is your trusty iPod but what, oh what, do you play to keep those demons from transmuting your spirit into eternal nothingness? You would need something deep and meaningful with a twisted yet ecumenical perspective on the musical firmament. I ramble enigmatically, of course, but you have to wonder if darker forces were indeed at work in the creation of "Sophia Verloren" by Italian band The Somnambulist. I mean, it's been a while since I heard a theremin used in anger by any band of note but said instrument unmistakability makes its presence known throughout this album. Likewise, Rafael Boro's violin adds immeasurably to the grinding precision of this post rock band whilst providing a playful counterpoint to Marco Bianciardi's intense growl of a voice. The songs, as you might now imagine, are dark things with "Logsailor" sounding like an escapee from The Threepenny Opera and the title track equally seeking to break free from a life of soundtrack slavery in expressionist cinema. Albums like this take a bit of getting used to. There is so much going on that you have to listen again just to make sure that you got the most from each and every song and, as I am fond of saying, that complexity is the mark of quality in any band. The Somnambulist are certainly one such band. The album is available from Bandcamp.

Rote Raupe (DE, 21.11.12)

www.roteraupe.de/neues/6040/the-somnambulist-sophia-verloren.html

Das musikalische Spektrum der Somnambulist ist immens. Dröhnenden Keyboards, jazzigem Piano, jubilierenden Geigen, singenden Sägen, vertrackten Gitarrenriffs sowie einem italienischen Tom Waits begegnet man auf »Sophia Verloren«, dem neuen Album der multikulturell aufgestellten Rockband. Vertrackt und anspruchsvoll zugleich stellen die Musiker um Songwriter Marco Bianciardi Hörgewohnheiten auf den Kopf, vermischen Wohlklang mit Dissonanz, reihen Paradoxon an Paradoxon und verschieben dabei Grenzen. So klingt »Sophia Verloren« verdammt eigenständig und lässt nur wenige Vergleichsmöglichkeiten zu. Die Swans dienen als hilfreiche Stütze beim Suchen nach einem ähnlich variablen Sound; der schon erwähnte Tom Waits drängt sich aufgrund der stimmlichen Ähnlichkeit zu Bianciardi auf («Steam« klingt jedoch gewaltig nach »Clap Hands«). Grob übersetzt bedeutet »Sophia Verloren« übrigens so etwas wie verlorene Weisheit. Der Titel, ebenso wie das etwas dämlich anmutende Wortspiel mit der Schauspielerin Sophia Loren, verwirrt aber. Durch das Anhören dieses Albums gelangt man eher zu mehr Weisheit. **[Fabian Broicher]**

Perte & Fracas (FR, 21.11.12)

www.perteetfracas.org/zine/kros2012/kros_s/the_somnambulist_sophia_verloren.htm

Nouvelle séance d'hypnose avec The Somnambulist. Après un premier album, Moda Borderline, débordant de palpitations, l'international trio basé à Berlin frise le destin. Rêve éveillé. Rien. Pas un mot. Troupe colorée et noire en dedans, multitude de sonorités et de démarches, Sophia Verloren nous prend par la main et nous emmène loin. Et les portes sont toujours ouvertes chez The Somnambulist. D'autres musiciens de passage, leur kermesse hétéroclite et un brassage d'ambiances, de racines et de possibilités. Le chant rauque et éraillé de Marco Bianciardi accueille chaleureusement le voyageur imprudent. Un rien inquiet quand même. Que les ondes du thérémine de Rafael Bord lui rendent bien (son inquiétude) avec ses imitations de chant de sirènes mystérieuses pour mieux nous attirer vers les profondeurs. Et insondable, Sophie Verloren l'est. Comme pour Moda Borderline, la palette d'emprise est riche et large, l'envoûtement fera son oeuvre sauf qu'il a mis plus de temps à parvenir. Le béton n'en sera que plus dur. Pas de Red Carpet ou 80's Violence qui vous cueille direct au menton mais à l'arrivée, huit morceaux qui n'en sont que plus solides et extatiques. Les cordes du violon et de la guitare tissent une toile d'araignée pinçante, des cordes mélodiques capables de léviter comme sur Dried Fireflies Dust, judicieusement accompagnées par le chant bien plus apte qu'il en a l'air. My Own Paranormal Activity et Logsailor sont deux belles pièces d'ouverture laissant des ornières qui ne sont pas prêtes d'être effacées, symphonies rudes comme un rock. Car derrière (ou devant) son attirail de piano, vibraphone, saxo alto, The Somnambulist se saigne les veines. La batterie de Marcello S. Busato trépigne, ses percussions répercutent l'écho d'un groupe énervé qui ne se morfond jamais dans trop de mélancolie et joliesse. L'harmonie et le cassant, la balance parfaite d'un disque toujours en vadrouille et jamais à court d'idées, s'autorisant même un brin d'humour sur Steam en faisant croire à plusieurs reprises que le disque est rayé. Et en son milieu, les quasi neuf minutes du morceau donnant son nom à l'album. Ou quand The Somnambulist part dans le narratif, l'abstrait, l'éclaté sans jamais se perdre en chemin, preuve une nouvelle fois de l'inventivité et du talent de compositeurs de ce trio hors pair. Un talent qui nous renvoie aussitôt à Monday Morning Carnage, dernier titre sublime. Le violon fait un peu peur au début mais la voix de Albertine Sarges se mélangeant à la rugosité des chœurs de Bianciardi, la mélodie opérant un glissement de terrain vers The Cesarians et son envolée tout en sobriété en font un

titre à se repasser en boucle. Comme tout le reste de l'album. The Somnambulist va encore me tenir éveillé pendant longtemps.

Titel Magazin (DE, 22.11.12)

titelmagazin.com/artikel/16/11622/the-somnambulist-sophia-verloren.html

Diese multinationale Truppe hat in der Toskana und in Berlin ein mutiges Album aufgenommen, bei dem sämtliche Versuche einer Kategorisierung scheitern.

23. November 1889: die erste Jukebox geht in Betrieb, im Palais Royale Saloon in San Francisco. 23. November 2012: The Somnambulist veröffentlichten Sophia Verloren. Was hat Sophia da verloren? Auf griechisch heißt Sophia Weisheit, da passt das deutsche Wort verloren ganz gut dahinter, wenn man sich so umschaute. Nachdem wir es hier – zumindest teilweise – mit einem italienischen Projekt zu tun haben, denken wir natürlich auch an Sophia Loren und sind gleichzeitig beruhigt, da es auch andere Dinge im Leben gibt, als Weisheit. Zum Beispiel Musik, wie die von Somnambulist. Da haben wir Marco Bianciardi (Gesang, Gitarre, Samples), der u.a. als Designer und Komponist fürs Theater tätig ist, Rafael Bord (Violine, Theremin), der unter anderem mit Filmmusik und diversen Balkan-/Klezmer-Projekten beschäftigt ist und Violine bei den Hurléments d'Leo aus Bordeaux spielt, Marcello Busato (Drums, Percussion) aus Mailand, der u.a. Anschluss an die Jazz-Szenen von Berlin und Genf hat, den Kiwi Chris Abrahams, u.a. Pianoplayer der Necks und soundtrackerfahren, die Vibraphonistin Eel Vandeweyer aus Belgien, die u.a. mit Tausendsassa Paal Nilssen-Love arbeitete, den auf über 140 Platten zu hörenden Altsaxophonisten Jacopo Andreini, den Berliner Carsten Wegener an der singenden Säge, die er auch für die 17 Hippies zum Klingen bringt und die Berliner Singer/Songwriterin Albertine Sarges (u.a. Daisy twins, Itaca)! Dieses Line-Up legt schon nahe, dass es hier um erfahrene Musiker geht, die eher über/neben irgendwelchen Zeitgeist-Schubladen agieren. Sophia Verloren bietet wunderbar instrumentierte Musik, bei der verschiedenste Genres fusionieren und Nonkonformität nicht in erster Linie als Kunstform oder gar Provokation zelebriert wird, sondern als Lebensform. Ob zeitgenössische Musik, Chanson, schräger Rock'n'Roll oder Film-/Theatermusik - hier kommt vieles zu einem individuellen Ausdruck zusammen. Another step to a better world (/music). **[Tom Asam]**

Alternative Nation (DE, 22.11.12)

www.alternativenation.de/tontraeger/review/somnambulist-sophie-verloren

Chianti? Da war doch was! Es war zu Zeiten, als der Espresso in Deutschland nur langsam Anerkennung fand ("Viel zu teuer für das bisschen.") und der Rotwein Anfang der 90er Jahre das Land sukzessive schichtübergreifend gepackt hat und er schneller angenommen wurde, als die meisten die Herkunftsorte und Rebsorten aussprechen konnten. "Ich nehme einen Schianti, bitte." Aus jenem Orte stammt Marco Bianciardi, Kopf des Bandprojektes The Somnambulist, das sich in keine Schublade drängen lassen möchte. Experimentieren, Brüche und ein Sammelsurium an Instrumenten sind die Hauptelemente, die die Herren und eine Dame unterbringen und verbinden möchten. Und da es sich so herrlich mit diesen Mechanismen auseinandersetzen lässt, addieren sie noch ein Wortspiel und nennen ihre CD Sopia Verloren. Dass diese fulimante, stellenweise bedrohliche Mischung zu einer interessanten Melange werden konnte, verdankte Hauptstreiter Bianciardi seinen Mitmusikern Rafael Bord (Geige, Oud und Theremin), Marcello S. Busato (Schlagzeug, Percussion und Objekte), Chris Abrahams (Piano), Els Vandeweyer (Vibraphon), Jacopo Andreini (Alt-Sax), Carsten Wegener (Singende Säge) und Albertine Sarges (Vocals), die sich offenkundig mit ganzem Einsatz der Umsetzung der Ideen hingaben. Und diese sind reichhaltig. Und der Umstand, dass Bianciardis Stimme stellenweise an Tom Waits erinnert, lässt die Songs umso brachialer klingen, wenn diese Fahrt aufnehmen. Aber zunächst bekommt die Singende Säge ihren Anteil am Geschehen, in dem sie den Opener My Own Paranormal Activity mit intronieren darf und somit dem Einstieg einen feinen psychedelischen Anstrich verleiht. Und dann verschwindet sie im Dickicht aus Streichern, Drums und temporär dominierenden Distortions. Was nach großem Drama klingt, ist ein lebendiger Song, der zwischen Dynamiken und Einfällen hin und her springt und wie ein Kurzfilm inklusive Soundtrack wirkt. Und die unperfekte Produktion, das zeitweise chaotische Wirken vermitteln nicht nur hier, sondern auch im Verlaufe des Albums einem Konzert bzw. einer von Jamsession von Musikern beizuwohnen, die sich nicht auf die üblichen Konventionen beschränken wollen, sondern eine Sounderweiterung verlangen. So fallen auch die Balladen nicht in das Raster der einfachen, schwelgerischen Liebesbekundungen oder reizenden Weisen, sondern sind durch Brüche, Einschübe und absolute Stille gekennzeichnet. Kein Umsäuseln. Stattdessen verfällt auch das zunächst fließende Dried Fireflies Dust in ein treibendes und wirres Ende. Die Überraschungsmomente sind reichhaltig auf Sophie Verloren enthalten. Mainstream oder einfache Kost wird den Hörer somit nicht erwarten. Er wird gefordert und vielleicht gereizt. Doch wer Brüche und mitunter geräuschvolles Tönen erleben möchte, könnte bei The Somnambulist freudig fündig werden. **[Michael Hinz]**

Cdstarts.de (DE, 23.11.12)

www.cdstarts.de/kritiken/111128-The-Somnambulist-Sophia-Verloren.html

Akustisch zentrierter Prog-Rock, der erst bei der Kür ins Stolpern kommt.

Ein Italiener vereint eine Band mit arabischen Punkrockelementen. Brauchen experimentierfreudige Prog-Fans noch mehr Entschuldigungen, um sich The Somnambulist anzuschaffen? Versatzstücke, die man sonst nur getrennt von Joycehotel, The Mars Volta und Apocalyptica erwarten würde, treffen hier auf einen Sound, der es in einem Track schafft, alle besagten Elemente miteinander verschmelzen zu lassen. „My Own Paranormal Activity“ ist verrückt genug, um Frank Zappa-Anhängern ein anerkennendes Nicken abzuverlangen. Man sollte sich also gleich die Frage stellen, ob man für diesen Wahnsinn bereit ist. Scheppernde Xylophone und Geschrei im Hintergrund versuchen durch arabisch gehaltene Streichermelodien zu brechen, während ein bedrohlich tiefer und kratzender Gesang eine mysteriöse Spannung aufbaut. Tempoverlagerungen von treibender Rockmusik wieder hin zu mysteriös melancholischen Tönen klingen kunstvoll und passend. Es ist schwer, „My Own Paranormal Activity“ genauer zu beschreiben. „Dried Fireflies Dust“ und „Steam“ funktionieren ganz ähnlich, wenngleich weniger zwischen Stilen und Stimmungen gesprungen wird, sodass die Überleitungen weniger überraschend, dafür jedoch melodischer klingen. Bei letzterem Titel entpuppt sich der Schlussteil aber immer noch unerwartet als echter Ohrwurm mit Pop-Appeal und lalala. Hat dieser wunderbar verrückte Mix auch Schwächen? Ja. So wird die nicht ganz saubere Aussprache des Sängers Marco Bianciardi einigen sauer aufstoßen. Viel gravierender ist aber die Überlänge der weniger progressiven Stücke. Ohne „A Daisy Field“ und „Monday Morning Carnage“ ihre Daseinsberechtigung nehmen zu wollen, bieten beide Balladen nicht genug Inhalt, um den vier bzw. fünf Minuten Länge gerecht zu werden. Besser macht es da das mit Störgeräuschen arbeitende und mehr von Atmosphäre lebende „...And The Snow Still Falls“. Es entsteht das Gefühl, dass sich Lückenfüller auf „Sophia Verloren“ geschlichen haben, die nicht recht in den Kontext passen wollen und um ihrer eigenen Willen zu lang sind. Zeitweise geht es auch dem Track „Logsailor“ so, was den Hörer letztlich zu oft in der Luft hängen lässt. „Sophia Verloren“ ist trotzdem insgesamt ein gutes Album geworden, bei welchem allerdings darauf hingewiesen werden „muss“, dass die Band sich nur selbst dabei im Weg steht, ein großes Gesamtwerk zu schaffen. **[Maximilian Nitzke]**

Schallgrenzen (DE, 26.11.12)

www.schallgrenzen.de/the-review-the-somnambulist-sophia-verloren/

Wer schläft und dabei durch die Gegend wandert, dies anstatt im Bett die Matratze abzuhorchen, ist schon mal komisch, gegebenenfalls seltsam. The Somnambulist (Schalfwandler) ist ein mehrheitlich italienisches Musikensemble um Sänger und Gitarristen Marco Bianciardi. Die Zugehörigkeit zum Ensemble ist wechselhaft. Da können es schon einmal ein knappes Dutzend Musiker sein die mit ihren Instrumenten (Violine, Theremin, singende Säge, Schlagzeug, Vibraphon und Saxophon) der ziemlich werkwürdigen Musik auf die Sprünge helfen. Das Album welches dem leicht verwirrten Rezensenten beim Hören Sorgenfalten bereitet heißt „Sophia Verloren“. Die Musik auf dem Album ist, sagen wir mal, exzentrisch. Eher noch als wilde Mischung aus Progressive-Rock und experimenteller Musik im weitesten Sinn. Warum die Band so heißt wie sie heißt und wieso, weshalb und warum „Sophia Verloren“? Keine Ahnung. Und ich neige auch nicht dazu, versponnenen Musikern und ihrer vielleicht sogar wohlüberlegten Kunstkacke große Bedeutung beizumessen oder der Sache zeitraubend auf den Grund zu gehen. Für mich auch ein Grund, warum ich mich fast nie für die vertonte Lyrik der musizierenden Zunft interessiere. Wenn ich halbwegs intelligente Lebensweisheiten brauche, rede ich mit meiner Mutter oder lese ein Buch. So merkwürdig und beschwerlich die Musik von Bei The Somnambulist ist, so gut gefällt sie mir. Nicht immer und alles, doch das Positive überwiegt allemal. Progressive-Rock, Jazz, Multikulti Weltmusik, Avantarde und somit im weitesten Sinne Post-Rock der eine ziemlich düstere, spooky Stimmung verbreitet. Das in Berlin beheimatete Ensemble hat mit Pseudo Jazz-Grunge, Abstract Punk, Interrogative Goth-Soul, Neo-Futurism und Ghost Rock auch noch ein paar leckere Begrifflichkeiten parat. Hört besser selbst einmal rein.

Echte Leute (DE, 27.11.12)

www.echte-leute.de/the-somnambulist-sophia-verloren/

The Somnambulist ist der Name eines Bandprojektes um den Sänger, Gitarristen und Bassisten Marco Bianciardi, das nun mit „Sophia Verloren“ ein taufrisches Album vorlegt, welches in den Berglandschaften von Pratomagno (Toskana) eingespielt wurde.

An dem experimentell gefärbten Prog-Rock-Album wirkte eine Vielzahl von internationalen Musikern mit, darunter Rafael Bord (Geige, Oud und Theremin), Marcello S. Busato (Schlagzeug, Percussion, Objekte), Chris Abrahams (piano), Els Vandeweyer (Vibraphon), Jacopo Andreini (alto sax), Carsten Wegener (Singende Säge) und Albertine Sarges (vocals). Ob Jazz, ob Rock, ob Psychedelic, ob Punk, bei The Somnambulist vermischen sich diverse Genres so, dass es einen sehr eigenständigen Sound ergibt, dem durch die rauchig-raue Stimme von Marco Bianciardi eine zusätzliche markante Note verliehen wird. Viel Spaß mit dieser ungezügelten musikalischen Melange, die am Freitag auf dem Label Solaris Empire erschienen ist.

Music in Belgium (BE, 27.11.12)

www.musicinbelgium.net/pl/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=6028

Voici venir une démarche des plus particulières avec cet opus où une équipe internationale de musiciens a participé à l'élaboration d'un kaléidoscope sonore basé sur l'album "Moda Borderline" produit en 2010. Trio basé à Berlin où l'on trouve des musiciens venant d'Allemagne, d'Italie et de France, celui-ci pratique la fusion à outrance en mélangeant tous les genres existants. À mi-chemin d'un Deus ou d'un Tom Wait, le groupe joue une musique classée entre l'after-punk et le néo-wave proche de groupes tels que Tuxedomoon ou Birthday Party, l'ancêtre de Bauhaus. Tout un programme donc pour un voyage initiatique où certains vont certainement être déroutés! Enregistré durant l'année 2011 entre la Toscane et Berlin, cet opus met en avant une équipe constituée de musiciens venus de tous les horizons, avec aux commandes Marco Bianciardi, Rafael Bord et Marcello Busato. Pour les seconder, d'autres artistes venus de Nouvelle-Zélande, de Belgique et d'Allemagne assureront la pratique d'un grand nombre d'instruments parmi lesquels le violon, le piano, le vibraphone ou le saxophone qui accompagneront un orchestre rock. "My Own Paranormal" démarrera sur des bruitages ancestraux et métaphysiques pour aboutir à un post-punk teinté de grunge où le chant sera grave et chargé. On y décèlera une pointe d'humour dans un final plus décousu. "Logsailor" gardera le cap d'un rock brumeux où le violon et la guitare nous réveilleront d'un ensemble un peu monocorde où la voix finira par s'ouvrir. À mi-chemin du punk-rock et du grunge, cette seconde composition, tirée pour moi en longueur, s'éveillera malgré tout en fin de parcours. "And The Snow Still Falls" commencera tout en légèreté, étrange et oppressant à la fois, jusqu'au moment où la voix et la guitare apparaîtront pour nous soulager l'esprit. "Dried Fireflies Dust" commencera lui aussi sur un tempo lancinant proche des films d'horreur pour se métamorphoser, par la suite, en punk-rock psyché complètement déjanté! Le final se perdra dans les ténèbres. "Sophia Verloren" sera charpenté de la même manière avec une architecture au départ sobre, puis envolée vers l'anarchie et enfin retour au calme. "A Daisy Field" sera une plage assez calme où l'instrumentation portera un chant à la fois masculin et féminin. "Steam", quant à lui, nous replongera dans l'univers de nos amis avec une composition où s'entrechoquent punk-rock et rock'n'roll. Tempo techno, bruitages et chant graveleux complétant le tableau, c'est le violon qui apportera un léger moment d'apaisement en partie centrale du morceau. C'est "Monday Morning Carnage" qui clôturera cet étrange album par une musique à mi-chemin du classique et du jazz, proche peut-être du cabaret. Un passage plus nerveux et plus rock fera monter le chant et le piano. Quelle tâche difficile de rendre un verdict sur un album à la fois si varié et si étrange! Déroutant, envoûtant parfois et même inquiétant, la musique pratiquée ici nous ramènera vers les 80's quand punk-rock, batcave et renouveau du psychédéisme nous ont apporté tant de groupes décalés parmi lesquelles on pourrait citer Psychedelics Furs, Skeletal Family, Virgin Prunes mais aussi le grand Nick Cave. Ajoutons ici quelques éléments du classique et du jazz avec parfois quelques longueurs. Exit les frileux et adressons-nous aux libertins musicaux qui devraient accrocher à cette étrange alchimie. Si vous cherchez quelque chose qui vous retourne le cerveau, voilà l'objet de votre futur délire!

Caleidoscoop (NL, 28.11.12)

www.subjectivisten.nl/caleidoscoop/2012/11/index.html

Twee jaar geleden debuteert de Italiaanse band The Somnambulist, rond opper-slaapwandelaar Marco Bianciardi (zang, gitaar, samples), met de cd Moda Borderline. Hierop vind je een bijzondere mix van avant-rock en indie, die hij samen met Fransman Rafael Bord (viool, theremin) en landgenoot Marcello S. Busato (drums, percussie) heeft opgenomen. Marco speelt hiervoor overigens in onder andere Caboto en Elton Junk, Rafael in Les Hurléments d'Leo, La République Du Sauvage en L'Enfance Rouge en Marcello met een hele waslijst aan uiteenlopende artiesten. Voor het debuut verhuist Marco naar Berlijn, waar hij in de broeierige scene de cd laat opnemen en produceren. Mede door de verhuizing groeit de band langzaam uit tot een internationaal gezelschap. Aan de tweede cd Sophia Verloren hebben dan ook maar liefst acht muzikanten meegedaan. Naast Marco, Rafael en Marcello zijn dat de Nieuw-Zeelandse pianist Chris Abrahams (The Necks, Benders, The Laughing Clowns, The Sparklers), de in Berlijn wonende Belgische vibrafoniste Els Vandeweyer (IMI Kollektief Quintet), de saxofonist Jacopo Andreini (L'Enfance Rouge, Jealousy Party, Tsigoti), de Berlijnse muziekzaagspeler Carsten Wegener en zangeres Albertine Sarges (Flyclub, Daisy Twins). Deze uitgebreide, internationale line-up heeft ook tot een enorme stap voorwaarts geleid. Het geluid is in kracht toegenomen en laat een breder klankpalet horen dan voorheen. Ze brengen een hybride aan stijlen, waarin ze veeleer een communicatie tussen de diverse stijlen tot stand lijken te brengen dan een simpele optelsom van stijlen. Hierdoor krijg je bijzondere, uitdagende combinaties die allen in een pakkende rockstructuur gepresenteerd worden. Je hoort allerlei wisselende combinaties van stoner, avant-rock, avant-garde, kamermuziek, psychedelische rock, experimentele muziek, tribal, wave, punk, dark cabaret en indie rock. De rauwe, herfstige zang van Marco klinkt zoals altijd als een combinatie van Mark Lanegan, Tom Waits en Richard Butler (The Psychedelic Furs) en wordt fraai aangevuld dan wel afgewisseld met de heldere zang van Albertine, die door het contrast aan Isobel Campbell doet denken. Muzikaal gezien sluiten ze ook wel op de genoemde artiesten aan, maar tevens dienen Cop Shoot Cop, The

Long Dead Sevens, Ulan Bator, Firewater, Screaming Trees, The Ex & Tom Cora, The Double U, The Tea Party, Masters Of Reality en Beat Circus ter referentie. De ene keer brengen ze dromerige nachtmuziek en op andere momenten juist weer stevige, pakkende muziek of lichte experimenten. De titel mag dan verwijzen naar "wijsheid verloren" (als in het Griekse "Sophia"=wijsheid en het Duitse "Verloren"=verloren), maar dat slaat dan vooral op het feit dat ze alle kennis van de genres hebben losgelaten en op spontane wijze hun beklivende amalgaam presenteren. Verder is niets wijsheid, want deze muziek weet vooral je gevoel te bespelen. Een beklivend, sensationeel en volslagen uniek album waar ontzettend veel verschillend genietbaars te vinden is. Groots!

Sound & Image (DE, 29.11.12)

www.sound-and-image.de/review_1903.htm

Es gibt hin und wieder CDs, die versteht man erst mal gar nicht oder nur kaum. Je mehr man sich allerdings dann in die Materie reinfuchst, desto interessanter wird's. So auch hier. Fangen wir beim Namen an: Ein „Somnambulist“ ist ein Schlaf-wandler, ein Mondsüchtiger, jemand der ohne aufzuwachen umhertapert und unter Umständen seltsame Dinge tut, ohne es zu merken. Der CD-Titel „Sophia Verloren“ ist ein wenig mehr verworren. Ein erfinderischer Geist hat da die italienische Schau-spielerin, die griechische Übersetzung von „Sophia“ (also Weisheit) und das deutsche Partizip Perfekt von „verlieren“ in einen Topf geworfen und das als besonders piffigen CD-Titel deklariert. Zur Band: The Somnambulist ist eine Vereinigung von Musikern verschiedener Nationalitäten. Von Italien bis Deutschland, von Frankreich bis Belgien. Aufgenommen wurde in Florenz und Berlin, die Record-Release-Party fand in der deutschen Hauptstadt statt. Der Sound läßt sich als opulent bis kräftig bezeichnen, daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Viele Stilrichtungen werden eingeschlagen und miteinander fusioniert. Artrock, Alternative, Folk, Freestyle, Filmsoundtrack, Progressive ... who knows. Der italienische Sänger hat aufgerauhte Stimmbänder. Die Instrumenten-palette reicht von Geige und Theremin über Vibraphone bis hin zur Singenden Säge (Carsten Pepper - 17 Hippies/ ?Shmaltz!). Die Beats sind zuweilen hart, der Mailänder Drummer weiß zuzuschlagen. Dazu deftige Gitarren, Piano, Saxophon und eine Sängerin. Ein Experimentierbaukasten, er es in sich hat. Hier sollten sich nur wahre Musikfreaks angesprochen fühlen, die sich für so etwas auch genügend Zeit nehmen können.

K-Fuel Radio (FR, 29.11.12)

kfuel.org/radio/playlist29112012

Deuxième album pour ce trio cosmopolite basé à Berlin et si nous avons bien apprécié son premier effort, force est de constater et ce dès la première écoute, que le groupe nous délivre huit nouvelles composition en tout point supérieures. La matrice musicale n'a pas fondamentalement évoluée : Tom Waits, Bad Seeds, Motherheadbug, Black Heart Procession tapissent toujours les murs de cet étrange cabaret. Ce qui a changé, c'est la qualité d'écriture et d'orchestration. The Somnambulist est sorti de sa torpeur initiale pour enregistrer de véritables farandoles enfumées, portés par un chant qui se racle l'âme à chaque évocation de cette « Sophia Verloren ». L'album dévoile son intensité au gré des écoutes de cette initiation nocturne aux tourments du romantisme.

Indie Rock Mag (FR, 30.22.12)

www.indierockmag.com/article20775.html

La musique de The Somnambulist naît, grandit et se meut en permanence sur les frontières. Un enracinement dans le déracinement. Sophia Verloren poursuit la voie de l'exploration et accueille toutes les sonorités pourvu qu'elles soient issues d'ailleurs. Disque nomade. Disque en liberté.

On avait laissé The Somnambulist au beau milieu du Sahara le temps d'un Moda Borderline qui traînait son spleen et ses ecchymoses le long de la côte méditerranéenne tout en ayant un pied fortement ancré à Berlin. Un disque élégant, cosmopolite et lettré dont le post-punk bien noisy aux entourures, épicé de senteurs en provenance directe de l'Orient remportait immédiatement l'adhésion. En dehors d'un live édité l'année dernière, il aura fallu deux années au trio pour lui offrir une suite. Et cette fois-ci, l'adhésion n'est plus si immédiate. En revanche, elle vient et s'ancre profondément en huit titres seulement mais qui montrent une telle maîtrise et une telle exaltation qu'ils sont à même de conquérir les oreilles les plus récalcitrantes, celles qui n'aiment ni les voix modelées à grands coups de bourbon et de nicotine, les guitares triturées, les violons fureteurs à l'âme bien tzigane et les batteries véloces. La formule reste peu ou prou la même : trois instruments à l'origine d'un beau bordel et au service d'un rock racé, félin et raffiné, empruntant autant à la noise qu'aux folklores de tout poil essentiellement issus d'Europe. Une formule qui ne varie pas mais qui est somme toute suffisamment unique pour qu'on ne puisse lui trouver le moindre équivalent. On a déjà entendu ça mais jamais comme cela. Une originalité qui doit beaucoup au violon et à la voix dont on suit une fois encore les divagations et les coups de boutoir avec un plaisir non feint. Du premier au dernier titre, c'est le corps en entier qui se trouve être harponné et captif d'un voyage au long cours qui délaisse cette fois-ci l'Orient pour explorer la toundra et les steppes slaves après maintes escales en Europe centrale. C'est dépaysant mais c'est surtout magnifique car malgré l'air frais qui pénètre plus souvent qu'à son tour par les larges ouvertures distillées au beau milieu des morceaux, le groupe n'en oublie

pas pour autant ses racines occultes ancrées quelque part entre The Ex (l'exploration) et les Bad Seeds (l'élégance même dans la gueule de bois).

Revolver Club (DE, 09.12.12)

www.revolver-club.de/musik/plattenkritiken/2012/somnambulist-sophia-verloren.html

wer vom aufziehenden weihnachts/endjahresstress noch nicht genug hat, dem sei "sophia verloren" ans herz gelegt. denn entspannen geht sicherlich anders, und nach meinem dafürhalten schon gar nicht mit dieser schiebe. wieso das so ist fragt ihr mich? nun, das international besetzte multiinstrumentale kollektiv um den italienischen wahlberliner marco bianciardi legt hier ein so krudes wie anspruchsvolles album vor, das man entweder nur schauernd, interessiert oder begeistert anhören kann. selbstverständlich kann man es auch ausschalten, aber wenn es läuft gelingt es nur schwerlich dran vorbei hören, zu unkonventionell, verkopft und polarisierend ist die musik von the somnambulist. anders gesagt: auf "sophia verloren" sind viele einflüsse rauszuhören, progrock, jazz, chanson. entfernt könnte man sich damit an motorpsycho zu seiner experimentellen jazzphase erinnert fühlen. diese album verspricht also ein vielgestaltiges forderndes hörvergnügen. nur eines ist es mit sicherheit nicht. poppig! und damit gebe ich zurück ins studio...

Strategie Oblique (IT, 10.12.12)

strategieoblique.blogspot.de/2012/12/the-somnambulist-sophia-verloren-acid.html

Registrato tra l'appennino toscano e Berlino "Sophia Verloren" è il nuovo album dei Somnambulist, una band dalla line-up internazionale capace di mettere in piedi una scaletta con diversi argomenti interessanti, come del resto accadeva nel loro debutto "Moda Borderline" del 2010. Tra le frecce del loro arco comunicativo c'è la capacità di cambiare ambientazione sonora, che si sposta dalle trame sinistre di "Dried Fireflies Dust" ai movimenti paranoici dell'iniziale "My Own Paranormal Activity", ai lineamenti più morbidi e commestibili di "Logsailor". Il tutto mantiene una positiva tensione di fondo che si sviluppa tra la voce di Marco Bianciardi, cavernosa e ruvida quanto basta, il violino di Rafael Bord - essenziale nel comporre la cifra stilistica del gruppo - e un coinvolgente intreccio chitarra-sezione ritmica che non molla mai la presa. Si tratta di canzoni curate nel dettaglio, ma non ampollose, in grado di mantenere una certa immediatezza esecutiva senza perdere mai di mira il nocciolo della questione espressiva, che trova in "A Daisy Field" anche il tempo di aprirsi a timbri più solari e distesi, grazie anche alla voce ospite di Albertine Sarges. Intrigante. **[Roberto Paviglianiti]**

STNT (FR, 12.12.12)

stnt.org/content/somnambulist-sophia-verloren-solaris-empire-acid-cobra-records-2012

THE SOMNAMBULIST nous avait déjà gratifié l'année passée d'un joli album post punk indie rock de bon aloi ("Moda Borderline"), ils reviennent aujourd'hui avec ce nouvel opus qui définit un peu mieux les contours de ce groupe cosmopolite basé à Berlin. Autant le précédent cherchait son public dans ce qu'il a de plus post punk, autant ce second disque cherche à poser l'affaire, à emprunter des chemins moins sinueux, moins inquiets où le silence pèse de tout son poids, où la folk pointe son nez avec un rock que n'aurait pas renier NEUROSIS quand il fume la moquette et s'envole dans sa musique triste toute émoussillée de spleen. De la folk rock noise cold, excusez du peu, où le chant rauque et éraillé de Marco Bianciardi (aussi batteur dans ELTON JUNK / guitare dans CABOTO...) est l'élément percussif de ce disque. Un chant bien pausé qui ne se fait jamais trop lyrique, qui évoque autant Von Till que Treichler... Le violon de Rafael Bord (il a joué avec l'ENFANCE ROUGE) a trouvé sa place, il sait se défilier en cachette et se faire entendre dans ses larmes presque tziganes et/ou issues de l'Est de L'Europe. Il y a quelque chose lié au folklore par ici. De la noise couplée au tzigane, de la cold chatouillée par du sang chaud, cet orchestre rock a du talent plein la tête. THE SOMNAMBULIST sait fusionner les styles et en tirer l'huile nécessaire pour satisfaire sa quête d'identité ! Un grand merci...

Blow Up Magazine (IT, 13.12.12)

www.thesomnambulistberlin.com/public/reviews/IT20121213BlowUp.pdf

Mittel-Americana Dark.

The Somnambulist è un progetto multinazionale guidato da Marco Bianciardi – almeno così pare di capire, dato che è il cantante e chitarrista -, ex dei Caboto e degli Elton Junk. Con lui ci sono il francese Rafael Bord (violino e theremin), il neozelandese-australiano Chris Abrahams dei Necks (piano), la belga Els Vandeweyer (vibrafono), le tedesche Carsten Wegener (sega) e Albertine Sarges (voce) e gli italiani Marcello Busato (batteria) e Jacopo Andreini (sax), ognuno con esperienze di diversa natura e rilevanza nell'interstizio che sta tra avant-rock e improvvisazione. E' qui che si colloca anche il loro secondo album, intitolato con un gioco di parole – di cui a esser sinceri si capisce poco il senso – tra Sophia Loren, l'attrice, e Sophia Verloren, cioè 'conoscenza perduta' in greco e tedesco. Gli umori dei pezzi sono molto diversificati ma stanno tutti sotto il segno di una sorta di 'americana' dark tra Mark Lanegan (A Daisy Field) e mitteleuropea (My Own Paranormal Activity): c'è un funk-rockettone (Logsailor), una ballad irrobustita e molto ben improvvisata (Dried Fireflies Dust), un'altra che si perde un po' nel gusto di aggiungere spezie (la

title track), una romanticheria per violino-piano-voce femminile persi in un cabaret viennese primi-secolo (Monday Morning Carnage). Il suono c'è e la band gira bene ma è forte l'impressione che la carne al fuoco sia così tanta e così troppa – anche qualche cenno di melodie medio-orientali – da distrarre rispetto al senso ultimo del fare rock: scrivere belle canzoni. Si senta per esempio come Steam, il pezzo migliore del disco, è stato ingrassato di 'cose' fino a perdersi in un mezzo caos. Urge presenza di produttore che metta in riga tutti quanti. **[Stefano I. Bianchi]**

Foutraque (FR, 18.12.12.)

www.foutraque.com/chronique_disque.php?id=4411

Sophia Verloren est le 2ème album de ce groupe laboratoire basé à Berlin. The Somnambulist fait une musique sombre où le blues côtoie le punk rock, l'indus, le jazz et la musique contemporaine. Quelque part entre Pere Ubu, Tuxedomoon, Crime & The City Solution, Psychedelic Furs, The Ex, 16 Horsepower, la musique théâtrale de The Somnambulist est un monument aux morts où l'on ira se recueillir et s'affaler pour boire sa dernière bouteille de whisky. Par contre on ira vomir dans le fossé! L'album comporte 8 pistes envoûtantes, où la voix grave de Marco Bianciardi inquiète, heureusement qu' Albertine Sarges apporte un peu de lumière sur A Daisy Field. L'album composte 8 pistes où le violon de Rafael Bord et le piano de Chris Abrahams donnent beaucoup de relief, beaucoup d'atmosphère en trompe l'œil aux paysages sonores sans barrières ni cadenas. Derrière, la basse et les guitares (façon The Ex) donnent de l'agression post punk des plus efficaces. Le mélange voix grave/guitares en éveille avec violon/piano/vibraphone/saxophone donne à la musique de The Somnambulist du coffre et de la vitesse. Ici la route est courte ! Roulez vite jeunesse et foncez vers l'obscurité étincelante. **[Paskal Larsen]**

Laut (DE, 18.12.12)

www.laut.de/The-Somnambulist#infos

Das hügelige Chianti südlich von Florenz verbindet man eher mit Rotwein als mit einer Gegend, in der experimentelle Rockmusik entsteht. Schon in seiner Jugend fängt Marco Bianciardi dort aber an, mit Gitarren, Loops und wilden Rhythmen zu experimentieren. Zu Beginn des neuen Jahrtausend ist der Multi-Instrumentalist als Gitarrist und Sänger bei der Noise/Free Jazz-Band Caboto aktiv, die in Bologna entsteht und bis zu ihrer Auflösung 2007 drei Alben veröffentlicht. Nebenbei ist er als Schlagzeuger bei den ebenfalls experimentellen Elton Junk tätig. Die Liste von Bianciardis Kollabos und Projekten ist lang. 2008 präsentiert er in Cannes einen Kurzfilm mit dem Titel "Liebe Macht Frei", mit "Il Medio Abisso" hat er auch einen Roman geschrieben. Als Texter und Musiker betätigt er sich bei verschiedenen Theaterproduktionen. Während den Aufnahmen zur EP "Hotel Ambiente" arbeitet er mit Rafael Bord (Geige) und Marcello S. Busato zusammen, mit denen Bianciardi nach seinem Umzug nach Berlin 2008 die Band The Somnambulist gründet. Oder eher ein weiteres Projekt, bei dem sich je nach Stimmung und Verfügbarkeit viele andere Musiker einbringen. Ihr Debütalbum "Moda Borderline" erscheint 2010 beim Label Acid Cobra. Die Presse in Frankreich und Italien zeigt sich erfreut, vor allem auf der Bühne überzeugen die Schlafwandler. So treten sie 2010 drei Mal bei der Konzertreihe Riemengast 1.3 in Friedrichshain auf und schneiden aus dem Material ihr zweites Album zusammen. "Live In Berlin" erscheint 2011. Im selben Jahr spielen Somnambulist in Bordeaux ihren Soundtrack zu Walter Ruttmanns experimentellem Film "Berlin: Die Sinfonie der Großstadt" von 1927. Ihren Drittling "Sophia Verloren", der 2012 erscheint, nimmt die Band in der Toskana und in Berlin auf. *"Die Wurzeln der Musik von Somnambulist befinden sich in jenen Übergangsphasen, in denen das unreife Echo der Zukunft den ruhigen Schlaf zeitgenössischer Moden stört. Die Kontrolle über die Gedanken schwindet, es öffnen sich Blicke auf andere Welten"*, erklären sie auf ihrer Homepage. *"In dieser Hinsicht gibt es keine Band, die unsere Zeit besser repräsentiert als diese, die uns aus der Musik-Krise zur Krisenmusik führt."*

Il Manifesto / Alias (IT, 22.12.12)

www.thesomnambulistberlin.com/public/reviews/IT20121222Manifesto-Alias.pdf

La «saggezza perduta» del titolo greco-tedesco è quella che il combo italoberlinese traduce da qualche anno in un rock che sa di blues e di jazz, di lati oscuri e abissi senza fine. Violini flirtano con strumenti giocattoli, theremin e sega musicale, e una voce profonda e ruvida si staglia su esplosioni elettriche. Un virtuale incontro tra Dirty Three e Mark Lanegan. Post rock in forma canzone? **[Roberto Peciola]**

La Musique A Son Top (FR, 24.12.12)

lamusiqueasontop.com/?p=6057

Vous avez vraiment cru que [MST] vous laisserait sans album du jour en ce lundi 24 décembre? La publication a pris un peu de retard pour cause de relâchement de fin d'année et de marathon série TV. L'album du jour, Sophia Verloren de The Somnambulist, n'est pas un album au rabais, loin s'en faut. Avec ses voix nourries au whisky, son rock légèrement expérimental et ses ambiances folk venues de l'est (voire free jazz sur Dried Fireflies Dust), il se pourrait même qu'il vous hante quelque temps durant, comme c'est le cas pour moi depuis une petite quinzaine de jours. Bonnes écoutes et joyeux Noël!

Benzine Magazine (FR, 29.12.12)

www.benzinemag.net/2012/12/29/the-somnambulist-sophia-verloren/

Avec The Somnambulist, on serait tenté de dire « allez-y les yeux fermés ! » Dense, habité, aventureux et aventurier, Sophia Verloren a de quoi remuer le rockeur qui sommeille en nous.

On avait découvert ce groupe paneuropéen - et même au delà - avec leur album précédent, *Moda Borderline*, en 2010 et on avait été scotché par une force et une densité proche de *Crime and The City Solution*, *dEUS* ou *Tuxedomoon*. *The Somnambulist* est basé à Berlin, capitale allemande connue pour son effervescence musicale. Cette entité est pourtant composée d'une multitude de particules particulières qui lui donne son hétérogénéité, son originalité et in fine, sa personnalité intrinsèque. Trois Italiens (dont Jacopo Andreini, saxophoniste de l'Enfance Rouge), trois Allemands mais aussi un violoniste français (Rafael Bord ex Hurléments de Léo), une vibraphoniste belge et un pianiste néo-zélandais. Les membres de *The Somnambulist* viennent d'horizons différents, géographiques mais aussi musicaux (rock bien sûr mais aussi jazz, klezmer, musique contemporaine). On ne sera pas étonné dès lors que Sophia Verloren soit un album qui vous emmène très loin et qui sorte des sentiers battus. La musique semble avoir été enregistrée live dans une intensité et une liberté de ton où chaque instrument est susceptible de dérapier, d'embraser la scène ou de créer des bulles hors du temps. Le groupe n'est pas le genre à toujours créer des mélodies facilement identifiables - seul bémol de l'album - ; plus poil à gratter qu'à caresser. Mais n'est-ce pas là l'esprit du rock ? Les structures explosent le carcan rock song et les ruptures rapprochent *The Somnambulist* des musiques improvisées voire d'une transe ethnique (*Logsailor*). Le groupe peut en tout cas compter sur la présence virile de son chanteur, un Marco Bianciardi au charisme digne d'un Josh Homme ou de Peter Murphy de *Bauhaus*. L'Italien donne son unité à des morceaux par ailleurs foisonnant et prenant largement la clef des champs. Dans cette effervescence permanente, *The Somnambulist* ne joue pas la surenchère chaotique permanente et des titres viennent apaiser l'atmosphère tout en gardant l'attitude originale propre au groupe. La ballade *And the Snow Still Falls* convoque ainsi une scie musicale insaisissable. Chanté en duo avec Albertine Sarges, *A Daisy Field* a des allures *Cocteau Twins*, entre romantisme gothic et ambiance magique - avec une jolie mélodie en prime. Et sur le dernier *Monday Morning Carnage*, la chanteuse prend seul les rennes de la chanson, faisant évoluer la musique dans un univers de cabaret berlinois, preuve une nouvelle fois de la richesse musicale de *The Somnambulist*. Mais le plus intéressant à venir: mettant à mal nos repères, le groupe se plaît à alterner dans un même morceau douceur harmonieuse et fièvre chaotique. Ainsi, le morceau titre, *Sophia Verloren* commence dans une pénombre impressionniste faite de tintement et de vibration avant de progressivement se densifier. *Dried Fireflies Dust* commence dans une quiétude prog rock pour évoluer vers un jazz rock échevelé (entre *Ornette Coleman* et *dEUS*), preuve que la musique de *The Somnambulist* est un précipité hautement explosif. **[Denis Zorogniotti]**

Shiver (IT, 02.01.13)

www.shiverwebzine.com/2013/01/02/the-somnambulist-sophia-verloren-2012-solaris-empireacid-cobra-records/

Riuscire a tradurre in parole la musica dei *Somnambulist* è un'impresa ardua, considerando la vastità dello spazio da cui attinge le proprie influenze. Se si considera poi che il progetto conta al suo interno quasi venti musicisti, di cui otto impegnati in questo lavoro, allora la questione diventa ancor più complicata. Proprio per questo è più corretto parlare di un collettivo musicale che di una band. Un progetto italo-tedesco aperto, eterogeneo, volubile che arriva al suo secondo album in studio dopo l'esordio (ben accolto) di *Moda Borderline*, prodotto nel 2010. Il lavoro di cui andremo a parlare si intitola *Sophia Verloren*, (forse solo?) un gioco di parole che cela il nome e cognome dell'attrice italiana più famosa al mondo. Può forse aiutare (o confondere ulteriormente) sapere che *verloren* vuol dire "perso", se tradotto dal tedesco. In ogni caso, come già accennato precedentemente, si tratta di un album multiforme, nonché complesso. Al suo interno troviamo sprazzi di rock, prog, ma anche jazz, no wave e quella tendenza a mettere insieme e con gusto elementi moderni e classici, come chitarre distorte e violini, campionamenti noise e sax. La flessibilità del timbro di Marco Bianciardi, uno dei principali compositori del gruppo, aiuta ad interpretare i diversi mood dell'album, aggressivo e cupo nei momenti più duri, misurato ma senza perdere di profondità nei momenti più riflessivi ("*...And the snow still falls*") e quando si tratta di accompagnare la voce femminile di Albertine Sarges ("*A Daisy field*" e "*Monday morning carnage*"). Tra i passaggi migliori del lavoro evidenziamo il brano "*Logsailor*", caratterizzato da un bellissimo dialogo chitarre-violino, e la title-track "*Sophia Verloren*", brano arioso da godersi guardando il cortometraggio scaturito dalla sua musica. Si tratta dunque di un album estroso, per sua natura instabile ed eclettico. Poco altro da aggiungere: il collettivo *The Somnambulist* supera brillantemente la prova del suo secondo (e spesso temuto) lavoro. **[Salvatore Piccione]**

Rockerilla (IT, 06.01.13)

www.thesomnambulistberlin.com/public/reviews/IT201301Rockerilla.pdf

Opera al nero, difforme e complessa.

In un complesso groviglio di ispirazioni, gli italo-berlinesi *Somnambulist* danno vita ad un'opera in bilico fra i *Bad Seeds*, Jeffrey Lee Pierce e Mark Lanegan. Si tratta di una band composta da musicisti di grande esperienza e talento, ma dal background eterogeneo. I membri della line up, infatti, vantano percorsi che

spaziano dai L'Enfance Rouge agli Ithaca, da Tim Daisy e Jeff Parker ai Jealousy Party, dai Necks ai Les Hurléments d'Léo e La République du Sauvage. Nella scaletta, tanta difformità stilistica non sempre sembra avere coesione, ma quando tutto quanto gira nel verso giusto, i Somnambulist colpiscono nel segno con rara compattezza. **[Simone Bardazzi]**

À découvrir absolument (FR, 14.01.13)

www.adecouvrirabsolument.com/chroniques/labelises/the-somnambulist-4401.html

Avant toute chose, il fallait se renseigner sur cette Sophia Verloren, héroïne d'un morceau de l'album, mais surtout titre du nouvel album de Somnambulist (groupe que nous vous avons fait découvrir sur le volume 20 de nos compilations) J'en étais à mes frais, moi qui pensais à un possible amour de vacances, ou une ex copine de classe. Sophia Verloren est en fait Sophia Loren transformée par le truchement d'une combinaison syllabique qui n'a d'égal que la puissance grammaticale d'un discours de Franck de Munich. The Somnambulist est à la musique ce que Chelsea est au football, un alliage européen sans équivalent, si bien évidemment nous considérons que la Nouvelle Zelande de Chris Abrahams vient d'intégrer par le truchement d'une demande étonnante, l'union européenne (pourquoi pas l'Angleterre tant que nous y sommes). Mais bon, passons ces considérations géo politico gramaticalo qui n'ont aucune interférence sur ce disque, car même si les horizons des musiciens sont différents, le point de mire est le même, et ils tentent de l'atteindre en bandant un arc jusqu'à ce que les muscles se tétanisent. Mais si le groupe a mis la tension comme premier précepte à sa musique, il est parvenu avec ce nouvel opus à inclure des moments de relâchement, faisant de certains morceaux des pièces pouvant aisément être déclinées dans un opéra rock sans l'ampoulage habituellement de rigueur. L'autre nouveauté c'est la mise en avant des mélodies que le groupe pouvait laisser de côté au profit d'une rage comme bouclier. Avec «Sophia Verloren» au diable la ligne droite, envolé le traité d'union, The Somnambulist se prend les pieds dans tout pour mieux tenter de se rééquilibrer. Sur la chanson titre de l'album nous frisons un métal hurlant, Marco Bianciardi donnant à ses cordes vocales le droit de demander un asile politique sous peine d'être sectionnées sous des bourrasques pas si agréables que cela. Mais la grande surprise viendra à la fin avec le jazzy «Monday Morning Carnage», comme si un jour de la semaine ajouté à un moment de la journée amenait toujours l'auteur d'un morceau à retrouver son calme, de laisser la féminité s'exprimer le temps d'une chanson magnifique qui pourrait être un ultime moment de grâce avant le déluge, à moins que celui ci soit définitivement passé. Les deux bras devant, The Somnambulist allument des étoiles pour mieux nous guider vers un possible meilleur. **[Gérald de Oliveira]**

Indie-Eye REC (IT, 17.01.13)

www.indie-eye.it/recensore/news/the-somnambulist-sophia-verloren-solaris-empireacid-cobra-records-2012.html

Nella mia immaginazione, il sonnambulo si sveglia nel cuore di una notte temporalesca, indossa le pantofole posate a bordo del letto, si alza stendendo le braccia dritte davanti a sé e comincia a girovagare lungo le stanze e i corridoi di un gelido cottage, mentre il soffio del vento sbatte sulle mura di pietra. Se questa è anche la vostra idea del fenomeno, di certo non sarete smentiti dall'ultimo disco di The Somnambulist. La band italo-tedesca infatti, guidata dal leader Marco Bianciardi, tiene fede al suo nome e con l'album Sophia Verloren cammina lungo sentieri musicali impervi, come caduta in uno stato di totale incoscienza. I territori musicali esplorati durante il viaggio spaziano da delicati momenti di progressive rock all'alternative più radicale, passando per momenti di rock più orecchiabile e jazz melodico. Sonorità tenebrose (l'inizio dell'album per esempio) si alternano a passaggi profondi e intensi (..And the snow still falls), note luminose e inquietanti campionamenti di suoni. Il brano d'esordio, My own paranormal activity, e il successivo Logsailor forniscono un'ottima prova dell'abilità compositiva e della creatività della band. La complessa intelaiatura musicale è degna di un album di prog-rock e richiede numerosi ascolti prima di poterne apprezzare la buona qualità. Il contrasto luce-oscurità domina l'album: un inizio minaccioso spesso lascia spazio a un rock più arioso (Logsailor) o ad armonie più delicate (..And the snow still falls). Il livello qualitativo tuttavia scende man mano che si susseguono i brani. Deludono la title track Sophia Verloren e Dried Fireflies Dust, mentre la presenza alla voce di Albertine Sarges dona brillantezza a A Daisy Field e al cupo jazz Monday Morning Carnage. Il suono ruvido della chitarra di Bianciardi pervade ogni traccia, ma il protagonista dell'album è il violino di Raphael Bord. La sua presenza si inserisce alla perfezione nell'atmosfera e dona dinamismo all'intero lavoro. L'album, registrato in parte in Italia e in parte in Germania, risente della tradizione musicale di entrambi i Paesi: l'Italia lascia in eredità le sue ballate e le sue melodie (..And the snow still falls e Monday Morning Carnage, mentre la Germania condiziona il clima, freddo e rigido, di alcuni brani (Logsailor e Dried Fireflies Dust su tutte). Sophia Verloren nel complesso risulta un album ben riuscito, ma lascia la convinzione che il meglio per questa band debba ancora venire. **[Luca Ostengo]**

Gonzo (Circus) (NL, 21.01.13)

www.thesomnambulistberlin.com/public/reviews/NL20130121GonzoCircus.pdf

Een ietsje meer emotie wordt niet geschuwd door het internationale gezelschap van The Somnambulist. De muziek balanceert meer dan eens tussen hemel en hel, op het kruispunt van bloedmooi en hoekig ruw, en

laveert kunstig tussen rommelig experimenteel en prachtig uitgewerkt. Mocht je denken zeker te weten dat The Somnambulist een bepaalde kant opgaat: de band doet het net weer wat anders. De opnamen voor dit derde album werden gemaakt tussen het reizen door, van en naar Berlijn en de bergen van Pratomagno in Italië. Vandaar ook de titel van het album, dat een mix is van de Italiaanse actrice Sophia Loren en het Duitse woord 'verloren'. Overal tussenin en dan toch nergens komen? Niet bij The Somnambulist, hun muziek is meer dan prachtig. Gitarist en zanger Marco Bianciardi speelt daarbij een rol van betekenis, maar de rest van het uitgebreide gezelschap (violist, percussionist, pianist, vibrafonist, saxspeler, zingende zaagspeler en zangeres) doet zeker niet voor hem onder. Zijn stem is niet heel bijzonder, wat gemaakt zelfs, maar het muzikale avontuur van de groep als geheel wel. De lang uitgesponnen tracks verbazen steeds weer door hun intensiteit, de onvermoede wegen die ingeslagen worden en de contrasten die leven binnen de muzikale rijkdom van The Somnambulist. **[Arjan van Sorge]**

LSDmagazine (IT, 28.01.13)

www.lsdmagazine.com/the-somnambulist-e-il-caos-strutturato-di-sophia-verloren/12994/

The Somnambulist e il caos strutturato di Sophia Verloren

Sophia Verloren afferra un dimensione compositiva fuori dagli schemi. Sophia Verloren è la nuova proposta discografica della band The Somnambulist. La loro musica è spiazzante, curva continuamente traiettoria e favorisce un canto dal forte coefficiente d'impatto: mugugno rauco che riporta a Tom Waits o vibrazione cavernosa che ricorda Mark Lanegan. E' questa la cifra stilistica del nutrito gruppo italo-tedesco (Marco Bianciardi, Rafael Bord, Marcello S. Busato, Chris Abrahams, Els Vandeweyer, Jacopo Andreini, Carsten Wegener, Albertine Sarges). Nell'album, il rozzo e brutale uso dei modi rock si stempera nei gentili inserti di violino e il pianoforte risolve la sua improvvisazione nel freddo uso del theremin o negli ambigui effetti sonori. Tutto e il contrario di tutto, per confondere piacevolmente e rendere più eccitante l'ascolto, per far pesare un'incognita e poi risolverla in modo insolito. Un caos categorico, un "disordine organizzato" che regola il fluire musicale ma che non è anarchia. Una nuova sintassi che alimenta un periplo di fraseggi, dapprima desolanti e poi incoraggianti, senza soluzione di continuità. Logsailor, ad esempio, alterna numerosi momenti orecchiabili a rapidi rovesciamenti antitetici. ... And The Snow Still Falls rasenta uno stringato lirismo esistenzialista (*Time is a drop/ Time is a drop that falls everyday*) e si veste di note che riecheggiano come interrogativi pendenti. E quando la voce di Marco Bianciardi sembra aver mostrato tutte le sfumature possibili, si rinnova nel duetto dolcissimo di A Daisy Field con Albertine Sarges protagonista assoluta, in chiusura, di una tanto solenne quanto dolente Monday Morning Carnage. The Somnambulist disorienta e destabilizza anche con il titolo assegnato al disco. Sophia Verloren è gioco di parole che certamente ricorda la più celebre tra le attrici italiane ma, più precisamente, insinua un sospetto che, di questi tempi, serpeggia con frequenza (sophia, in greco sapienza e verloren, in tedesco persa) tanto da sembrare certezza. **[Francesco Santoro]**

Abus Dangereux n.126 (FR,01.03.13)

www.thesomnambulistberlin.com/public/reviews/FR20130301AbusDangereux126.jpg

Sophia Verloren est le 2ème album de ce groupe laboratoire basé à Berlin. The Somnambulist fait une musique sombre où le blues côtoie le punk rock, l'indus, le jazz et la musique contemporaine. Quelque part entre Pere Ubu, Tuxedomoon, Crime & The City Solution, Psychedelic Furs, The Ex, 16 Horsepower, la musique théâtrale de The Somnambulist est un monument aux morts où l'on ira se recueillir et s'affaler pour boire sa dernière bouteille de whisky. Par contre on ira vomir dans le fossé! L'album comporte 8 pistes envoutantes, où la voix grave de Marco Bianciardi inquiète. Heureusement qu'Albertine Sarges apporte un peu de lumière sur A Daisy Field! Sur 8 titres, le violon de Rafael Bord et le piano de Chris Abrahams donnent beaucoup de relief, une atmosphère en trompe-l'œil aux paysages sonores sans barrière ni cadenas. Derrière, la basse et les guitares façon Te Ex apportent une agression post punk des plus efficaces. Le mélange voix grave / guitares en éveil avec violon, piano, vibraphone et saxophone donne à la musique de The Somnambulist du coffre et de la vitesse. Ici la route est courte! Roulez vite jeunesse et foncez vers l'obscurité étincelante.

Taz (DE, 07.03.03)

www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2013%2F03%2F07%2Fa0255&cHash=5436c70b3aa6d4799bc870ac9fd7759d

Platten wie Filme

"Django Unchained" ist sicher kein schlechter Film. Das Beste an ihm aber ist, behaupten wir jetzt mal, der Soundtrack. Das wiederum, behaupten tatsächlich viele, gilt für alle Filme von Quentin Tarantino. Was aber ganz bestimmt richtig ist: Die meisten Italo-Western wären unerträglich, hätte es nicht Komponisten wie Ennio Morricone oder Luis Bacalov gegeben. An diesen Klassikern hat sich offensichtlich Gemma Ray orientiert, als sie mit einer extra zusammengestellten Band, zu der Thomas Wydler von den Bad Seeds am Schlagzeug gehörte, ins Studio ging, um "Down Baby Down" aufzunehmen. Sparsam, aber fantasievoll instrumentiert mit Klavier, Gitarre und Orgel, Hackbrett oder Glockenspiel, leben die zehn Songs, die kaum eine halbe Stunde Spielzeit füllen, vor allem von ihrer geheimnisumwitterten Stimmung. Wie es sich für

Filmmusik gehört, verzichtet die aus Essex stammende Wahlberlinerin allerdings - anders als bei ihren bisherigen Veröffentlichungen - weitgehend darauf, Text zu singen, und setzt ihre Stimme vor allem als zusätzliches Instrument ein. Es sind diese Chöre, die die eher simpel gestrickte Americana in höhere Sphären befördern. Vielleicht ja sogar bis ins Blickfeld von Quentin Tarantino. "Django Unchained II", vertont von Gemma Ray, kann man sich jedenfalls gut vorstellen.

Lange nicht so eindeutig einem Genre zuzuordnen wäre der Film, zu dem The Somnambulist die Musik spielen. Deren neues Album, "Sophia Verloren", könnte vielleicht eine Sozialkomödie mit ernstem Hintergrund sein, die im Migrantenumfeld spielt. Auf jeden Fall wird viel gefeiert und gestritten, wieder versöhnt und noch mehr gestritten. Denn der vor fünf Jahren aus Italien nach Berlin gekommene Marco Biancardi hat nicht nur eine beeindruckende Reibeisenstimme, und er weiß nicht nur, wie ein Spaghetti-Western-Soundtrack zu klingen hat, sondern spielt mit seiner multinationalen Band auch osteuropäische Folklore oder kräftigen Rock, adaptiert arabische Melodien oder Jazzharmonien. Manchmal gerät die verwegene Mischung allerdings aus dem Gleichgewicht. Dann flüchtet sich das Sextett in überflüssige Improvisationen, atonale Klangexperimente oder gar einen kleinen Exkurs ins Operettenhafte. Da wäre weniger manchmal mehr gewesen. Oder, um im Kino zu bleiben: "Sophia Verloren" ist sicher kein schlechter Film, aber ein stringenter Erzählmodus hätte ihm gut getan. **[Thomas Winkler]**

MusicZine (BE, 09.04.13)

musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/the-somnambulist/sophia-verloren/

The Somnambulist, fière équipée de funambules sprintant sur une corde raide, au-dessus d'un précipice. En équilibre sur un fil conducteur, tendu au dessus du vide, il tend ses bras pour nous happer. Quand celui-ci semble nous gagner, le collectif presse le pas et nous emmène dans son sillage. De quoi parfois donner le tournis. Mais tout autour du vide, des nuées d'air s'engouffrent dans nos poumons alors qu'on se croyait au bord de l'asphyxie. La voix éraillée glisse comme une lampée de Bourbon dans les crevasses sèches et arides d'une gorge montagneuse. Une autre coule parfois comme un torrent limpide. Le ciel est bas par ici. Et terriblement lourd de sous-entendus. «Sophia Verloren» est un mirage, un leurre, une imposture, une talentueuse évocation de l'impalpable. C'est une œuvre construite sur le principe des poupées Russes. Intimiste comme une pièce jouée dans le dernier théâtre du monde. C'est aussi une œuvre en mouvement, qui ignore le statisme, mais manie habilement les pleins et les déliés de la forme musicale. «Sophia Verloren» ne s'écoute pas distraitement ; il nécessite une plongée en apnée, dès lors qu'on accepte l'idée de s'y noyer. Au bout du compte, une belle échappée. **[Akim Serar]**

W-Fenec (FR, 07.03.13)

www.w-fenec.org/rock/somnambulist,8057,sophia-verloren.html

Auteurs il y a trois ans de Moda borderline, un premier album à l'élégance rare, les Berlinois de The Somnambulist poursuivent leur trajectoire aventureuse (cf. pochette) avec Sophia Verloren, confirmant ainsi les excellentes impressions que nous avons eu à leur égard à l'époque et à quel point cette formation est décidément hors-norme. Car cette entité représentée par des membres aux nationalités multiples (italien, français, allemand, belge, néo-zélandais) brassent également différents backgrounds musicaux (rock, jazz, classique et klezmer) qui confèrent au groupe son aspect si particulier. Les limites de The Somnambulist deviennent de moins en moins visibles avec ce nouvel effort qui arpente en huit titres des espaces sonores situés autour du post-punk, du rock vague à l'âme et du folklore d'Europe centrale. Le tout avec la manière et une classe déconcertante. Ce qui marque d'entrée chez cette troupe, c'est son habileté à poser des ambiances antinomiques et à insérer des éléments de nature discordante ensemble, à entraîner des confusions de genres pour en tirer in fine une substance qui fonctionne admirablement et qui attise la curiosité. D'abord, il y a cette voix rauque, presque énigmatique, et captivante de Marco Biancardi venant griser ce tableau kaléidoscopique. Une vocalise qui s'oppose à celle argentine d'Albertine Sages sur "A daisy field", morceau à la mélodie enivrante en mouvement circulaire. Cette chanteuse, faisant partie de la longue liste des invités du trio originel pour cet album, marque son empreinte également sur le final feutré et jazzy "Monday morning carnage". Une illusion lorsqu'on fait face au reste des titres à la tension palpable de ce Sophia Verloren. Parlons dans un second temps de l'apport conséquent des instruments et de la mise en place du décor sur lequel Marco pose sa voix. Comme une chimère dans le royaume de Morphée, la musique de The Somnambulist possède la singularité d'utiliser des panels sonores issus d'autres styles que le rock classique (violin, theremin, piano, vibraphone, sax alto, scie musicale...) créant, par la même, des atmosphères troublantes comme sur "...And the snow still falls", mais pas que. Si le violon de Rafael Bord domine un peu les débats, c'est pour insuffler ce vent de liberté qui rend ce groupe tant insaisissable. Faites de lentes progressions orchestrées ("My own paranormal activity"), de rythmes effrénés accompagnés de guitares au style tarabiscoté (deuxième partie de l'excellente "Dried fireflies dust") et autres engrenages inextirpables ("Steam"), ce Sophia Verloren est un véritable casse-tête, un chemin caillouteux sur lequel l'auditeur ne fera jamais de sortie de route car cohérent de A à Z.

PS : Vu que les mots me manquent pour vous donner l'envie d'écouter ce chef d'œuvre (osons le mot), je vous conseillerais peut-être la chanson éponyme qui selon moi représente le mieux l'album de par les déclinaisons de son hétéroclisme. Bonne écoute!

FileUnder (NL, 07.06.13)

www.fileunder.nl/archives/2013/06/the_somnabulist_sophia_verloren.php

Eigenlijk durf ik wel te stellen dat de ontwikkeling van popmuziek aan haar einde zit. Wat hoor je nou nog wat je nog nooit gehoord hebt? Volgens mij is dat bar weinig. Het is dan ook te prijzen dat er muzikanten zijn die toch naar nieuwe wegen zoeken. The Somnabulist is de band rond de Italiaan Marco Bianciardi, iemand die zich niet door grenzen laat weerhouden: muzikaal en geografisch. Op het tweede album Sophia Verloren doen acht muzikanten mee die uit een ruime sortering aan landen komen: Nieuw-Zeeland, België, Duitsland en Italië. In opener "My Own Paranormal Activity" duurt het niet lang of er komt een heuse zingende zaag voorbij. De toon is gezet van een tegendraadse avant-gardistische plaat. De acht tracks zijn allerminst voorspelbaar, aanvankelijk denk ik aan avontuurlijke post-rock, maar dat gaat over in progrock waar de échte progrocker waarschijnlijk van zal gruwelen, om dan verder te gaan in de moerassen van Florida waar je Tom Waits tegenkomt. Zo dwaalt het album verder door de muzikale geschiedenis, zonder ergens lang stil te staan. Het is op het ene moment of je in het zonnetje loopt, maar op het andere moment het weer snel omgeslagen is. Het spelen met alles wat er kan is de grote verdienste van dit project. Waarom zou je bijvoorbeeld als zanger naast je mooie kant, je ook niet van de lelijke kant laten zien, en zelfs ruimte bieden aan een zangeres op een punt van de plaat waar je dit eigenlijk niet meer verwacht? Verder nog even het bijzondere instrumentarium noemen van gitaar, drums, percussie naar samples, piano, vibrafoon, sax, viool, theremin en dus de zingende zaag.

LIVE IN BERLIN

Digital - 6 Tracks, 68'20"

Acid Cobra Digital [AC016]
Recorded on May 6th and 18th, 2010
Released on September 19th, 2011

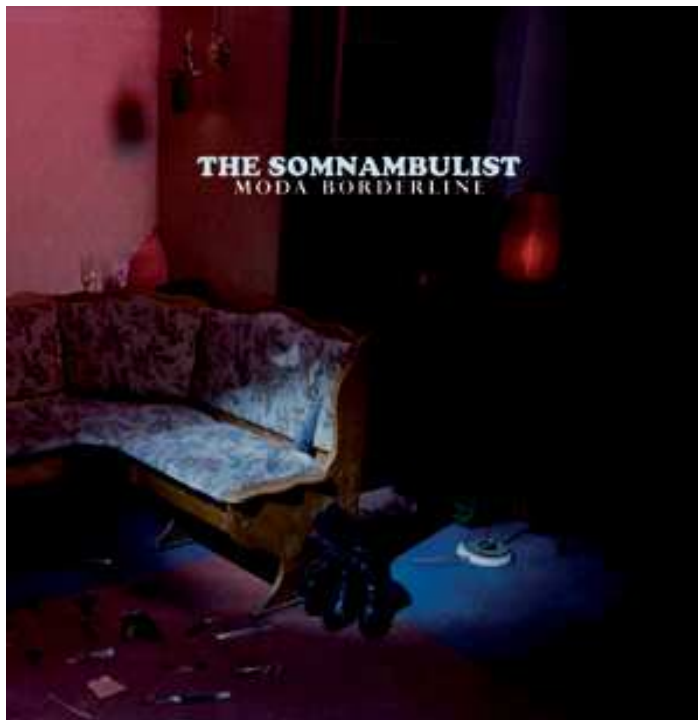
01. My Own Paranormal Activity [10:15]
02. Sophia Verloren [10:02]
03. Quinto Mistero Della Gioia [12:35]
04. Luce [09:52]
05. ...And The Snow Still Falls [13:05]
06. Alice Never [12:30]

Marco Bianciardi: vocals, guitar, bass
Rafael Bord: violin, oud, theremin
Marcello S. Busato: drums, percussions
Chris Abrahams: piano
Els Vandeweyer: vibraphone
Paula Sell: accordion
Manuel Kailuweit: guitar
Pablo Juanes : sax

SentireAscoltare (IT, 29.10.11)

www.sentireascoltare.com/recensione/9339/the-somnambulist-live-in-berlin.html

L'esordio dei Somnambulist, poco più di un anno fa, mi colpì per il felice connubio tra intensità e libertà espressiva, il desiderio di dare vita ad una proposta d'impatto (anche in senso "indie") senza rinunciare ad inseguire l'estro sonico, l'invenzione straniante, la situazione insolita. La biografia del trio forniva in tal senso significative indicazioni: due italiani e un francese trapiantati a Berlino, uno chitarrista e cantante con trascorsi alt-rock e versatilità multidisciplinare, un altro violinista con attitudini cinematografiche e punk-folk, il restante un batterista di estrazione avant-jazz. Metti poi che questa combinazione vada ad espandersi coinvolgendo una vibrafonista belga, una fisarmonicista tedesca, un sassofonista argentino, un pianista neozelandese ed un chitarrista tedesco, e capirete come i presupposti possano esplodere a ventaglio, ramificare le traiettorie senza però smarrire la frequenza portante. Le sensibilità infatti sono disparate ma gli intenti centripeti, nella fattispecie convergenti in un progetto - la rassegna musicale Riemengast 1.3 - che ha visto il combo esibirsi per tre serate lo scorso maggio sul palco dell'Antje Øklesund. Dalle relative incisioni sono state estratte sei tracce che compongono questo Live In Berlin, un documento che testimonia lo stato di moto sparso e tenace, come è palpabile nelle tracce risalenti a Moda Borderline (con particolare riferimento a "Quinto Mistero Della Gioia", bailamme espanso di latinerie noir, brume desertiche e basso motoristico col sax che sfarfalla crudo e le interferenze psicotiche delle percussions) e ancor più nei tre pezzi inediti, che finiranno nel preannunciato nuovo album Sophia Verloren (in uscita nei primi mesi del nuovo anno). Tanto per limitarsi ad accennare - in questa sede non si può fare altrimenti - la opener "My Own Paranormal Activity" sbriglia tensione malinconica e febbricitante estro cabarettistico tra reminiscenze jazz-prog High Tide/Van Der Graaf Generator, mentre la futura title track s'incarica di stemperare tra caligini post certe ingrugnite tensioni Nick Cave e particelle elementari dEUS. Segnali ancora più sorprendenti provengono da "...And The Snow Still Falls": astrazioni spacey vaporizzate e fervore livido, la quiete apparente d'una ballad folk-prog presto perturbata da freevolezze scostanti e perturbazioni sintetiche, infine l'approdo sui binari di certa serialità rumoristica con retaggi fusion (tipo i Faust sognati dai Gastr Del Sol, così a spanna). Ok, a questo punto mi sembra il caso di sottolineare quanto siano più semplici - e persino divertenti - da ascoltare che da raccontare, i Somnambulist. Li attendo alla riprova del sophomore in studio. Le aspettative, non lo nascondo, sono alte. **[Stefano Solventi]**

MODA BORDERLINE

CD/Digital - 8 Tracks, 46'07''

Acid Cobra Records [AC007]
Recorded on August 24th-30th, 2009
Released on May 28th, 2010

01. Red Carpet [4:51]
02. Don't You Want To Devour This War? [6:47]
03. Luce [6:29]
04. Moda Borderline [4:39]
05. 80's Violence [4:55]
06. Quinto Mistero Della Gioia [5:37]
07. God Is Not A Good Shot [7:30]
08. Alice Never [5:16]

Marco Bianciardi: vocals, guitars, drums, samples
Rafael Bord: violin, viola, oud, theremin
Marcello S. Busato: percussions

MuzzArt (FR, 16.06.10)

www.muzzart.fr/lezine/chronik/the-somnambulist-moda-borderline.html

Trio basé à Berlin, abrité par le label d'Amaury Cambuzat, Acid Cobra Records, The Somnambulist évolue dans un cadre évoquant Deus ou Tom Waits, avec une touche personnelle intéressante. *Moda Borderline*, bien nommé dans le sens où il définit bien la teneur des morceaux sauvages élaborés par Rafael Bord (violin, viola, oud, theremin), Marcell S. Busato (drums, percussions, objects) et Marco Bianciardi (vocals, guitars, drums, samples) est leur premier album, et captive sur huit morceaux aux humeurs changeantes, intenses et dotés d'un panel sonore large et cohérent. Dès l'enfiévré *Red Carpet*, une trame bouillonnante, à la fois insoumise et distinguée, sur un rythme franc, tempéré par des plages moins exaltées, met en avant l'identité du groupe, que vient confirmer *Don't You Want To Devour This War?* et son début très fin. L'instrumentation, enrichie d'un violon, d'une viole ou encore d'un oud, amène un côté dépaysant qui part dans des embardées colériques, appuyées par un chant lui aussi singulier, et The Somnambulist se montre probant même sur les formats, nombreux, qui dépassent les cinq minutes. L'ambiance orientalisante de *Luce* illustre ce cachet et cette capacité à plaire, et les Allemands/Italiens allient clarté sonore, et élans nettement plus obscurs, avec la maîtrise des meilleurs. Puis sur *Moda Borderline*, des griffures noisy, associées à un rythme saccadé et une obsédante boucle, font de ce morceau la pierre angulaire du disque décrit ici. Cinglant, inventif et truffé de sonorités ingénieuses, il résume parfaitement l'état d'esprit, la force de frappe de ce Somnambulist... plutôt éveillé, et le contenu général de l'opus. Le côté dépaysant refait surface sur *80s Violence*, chaleureux, belliqueux, fracassant sur sa fin, avant qu'un *Quinto Mistero Della Gioia* à l'amorce jazzy tourmentée n'homologue l'excellence de ce "debut album" flamboyant. Classieux et sulfureux, il laisse ensuite la place à *God Is Not A Good Shot*, percutant, aux accalmies grinçantes, fort de coups de boutons sonores magiques et incluant une gamme d'instruments conséquente, dont l'addition engendre des plages décisives, aussi peu conventionnelles que le rendu d'ensemble de *Moda Borderline*. Puis c'est *Alice Never*, sensible, dans une retenue qu'on sent sur le point de rompre, qui met fin à un premier long-jet plus que réussi, dont le contenu met le trio à l'honneur en et met la personnalité en valeur. Un album de haute volée donc, à l'instar des sorties signés Acid Cobra Records, dont un *Chaos Physique*... qui vous laisse dans les cordes, assorti d'une découverte à faire sans tergiverser.

Foutraque (FR, 16.07.10)

www.foutraque.com/chronique_disque.php?id=3939

The Somnambulist, trio basé à Berlin, est composé de musiciens au passé bien rempli. Au violon et à l'oud le Français Rafael Bord qui a joué dans *Les Hurllements d'Leo*, dans *La République du Sauvage* et actuellement dans des groupes Balkans (*BudZillus* et *Shmaltz*). Au chant et guitare, l'Italien Marco Bianciardi

(ex Hotel Ambiente, Elton Junk, Caboto), et aux percussions le Berlinois Marcello S. Busato, qui a collaboré avec Sink, Chris Abrahams, Els Vandeweyer, Tobias Schirmer. *Moda Borderline* est leur premier album et on peut dire que c'est une belle réussite. Si vous êtes amateur de sons after punk/no-wave, de groupe tel que Tuxedomoon, Minimal Compact, Dazibao, Père Ubu et Birthday Party, il faut absolument vous plonger dans la musique de The Somnambulist, car vos oreilles vont se régaler. Pour décrire leur univers, on commence par la voix de Marco, grave et souillée comme imbibée de litres d'alcools et de paquets de cigarettes. Mais aussi tragique et habitée comme celle d'un acteur de cabaret théâtre. Oui, les cordes vocales de Marco, proches d'un certain Tom Waits exterminent la vermine qui est coincée dans notre gorge pour en extraire une particule d'émotion funéraire. La musique mélange rock, indus, jazz et sons orientaux, avec grâce et liberté. D'une durée de 5 minutes mini, chaque titre a le temps de nous transporter entre l'orient et l'occident. Les musiciens maîtrisent bien leur style caverneux, prêts à éclore d'une larve gluante et visqueuse. Telle une partition prête à être jouée dans un cimetière ou à l'entrée d'une maison close, les 8 compos de l'album sont tout simplement renversantes. En 2010, malgré sa reconstruction continue, la ville de Berlin reste encore un lieu propice à la création exigeante. Bref, loin des prochaines modes passagères, laissez vous porter par ce groupe créant des atmosphères envoûtantes et hors époque. **[Pascal Larsen]**

La MagicBox (FR, 13.08.10)

90plan.ovh.net/~lamagicb/visuArticles.php3?idArticle=4151

The Somnambulist, c'est un Français, un Italien et un Allemand dans un groupe vivant à Berlin, signé sur le label d'un Français (Amaury Cambuzat, faut-il le rappeler?) basé à Londres. The Somnambulist est bel et bien un groupe Pan-européen avec même un coup d'avance sur la Communauté Européenne: la musique du trio lorgne vers l'Orient et donc la Turquie avec Rafael Bord (ex-Les Hurlements d'Leo et actuellement dans des formations Balkaniques) au violon et à l'Oud. La personnalité hors-norme du trio vient sans doute de ses sonorités tortueuses qui se télescopent avec le rock urbain un peu crapoteux du groupe. Mais le secret de The Somnambulist et de sa force d'expression ne s'arrête pas là: comment ne pas voir l'influence même de Berlin, porte de l'Europe tournée vers l'Orient et lieu où toutes les cultures underground se cristallisent et trouvent leur meilleur moyen d'expression. Rappelons nous The Birthday Party et sa séquelle Nick Cave and the Bad seeds mais aussi Einstürzende Neubauten comme modèles de rock décadent et post-punk qui ont choisi Berlin comme terre d'accueil et champs d'expérimentations. The Somnambulist appartient à cette même race de groupe fort en goût et intransigeant: la musique de The Somnambulist est intense, non apprivoisée et hantée par la voix rocailleuse de Marco Bianciardi. Comme nous l'avons dit précédemment, à l'instar de Tuxedomoon, The Somnambulist ouvre les frontières, se rapproche du jazz, de la musique contemporaine et fait entrer des sonorités venues d'ailleurs. Tout ceci qui vous emmène dans un trip qui vous charme pour mieux vous assassiner ensuite. En effet, le groupe est autant séducteur que dangereux. Le rock new wave se remplit de mysticisme, ce qui participe à créer un voyage intérieur en classe tout risque. Avec The Somnambulist, vous pouvez y aller les yeux fermés mais sachez que dans cette errance nocturne, vous risquez de vous mettre en danger et de croiser dans les méandres sombres d'un dédale musical quelques monstres de cauchemar. Album incontournable pour qui aime être émotionnellement secoué.

SentireAscoltare (IT, 27.09.10)

www.sentireascoltare.com/recensione/7613/somnambulist-the-moda-borderline.html

Marco Bianciardi è un tipo difficilmente prevedibile. Lo lasciamo due anni orsono alle prese col debutto degli Hotel Ambiente, progetto che sanciva il suo distacco dagli Elton Junk e che lo vedeva abbandonare la batteria per un sorprendentemente efficace ruolo di front-man (chitarra e voce). Oggi il ragazzo venuto dal Chianti e volato a Berlino via Bologna, cambia ancora le carte in tavola presentandosi con un nuovo trio. Assieme a lui nei Somnambulist troviamo il violinista Rafael Bord - curriculum stratificato tra soundtrack e punk chanson - ed il batterista avant-jazz Marcello Busato. Risultato? Otto tracce romantiche e insidiose, veementi e cupe, d'una ricercatezza assieme meditata e selvaggia. Interni berlinesi scossi da tremori Afghan Whigs (sentitevi *80s Violence*), il violino come ferite infette, il dark side dei Deus (l'ottima *Don't You Want To Devour This War?*), le sgarbate arguzie noise della chitarra, una certa teatralità gothic-stoner (la title track), le sottigliezze impetuose e frastagliate del drumming (notevole il lavoro in *Quinto mistero della gioia*), poi tutto un parafernalia di theremin, vibrafono, sample, sax, piano... Occhio poi all'opening track *Red Carpet*, impeto indie tra i migliori uditi negli ultimi tempi. *Moda Borderline* è un disco che ti prende e ti porta via, come disse quel tale. Un viaggio stordente tra visioni d'inferno quotidiano che si porta dentro una specie di luce. E già altre canzoni pronte a sbucar fuori. **[Stefano Solventi]**

Nouvelle Vague (FR, 01.10.10)

www.nouvelle-vague.com/chronique.php?chronique_id=2734&type=cd&PHPSESSID=a7e2bff4b85fc200c809324fdf29cc2b

Moda Borderline est le premier album de The Somnambulist. Le groupe, c'est avant tout un melting-pot de culture, la formation est en effet constituée d'un Français, d'un Italien et d'un Allemand dans un groupe vivant à Berlin. Le groupe nous montre bien se mélange inter-culturel: la musique du trio lorgne vers l'Orient

avec Rafael Bord au violon et à l'Oud. Mais le secret de The Somnambulist est sa force d'expression, et l'alchimie entre un style orientale et un post-punk underground. Les deux mouvements se cristallisent et trouvent leur meilleur moyen d'expression en s'unifiant. The Somnambulist est intense, non apprivoisée et hantée par la voix rocailleuse de Marco Bianciardi, qui fait entrer des sonorités venues d'ailleurs. Attention, le groupe est autant séducteur que dangereux, car il s'inscrit dans un style tout nouveau, cet opus est donc réservé aux avertis. Album incontournable pour qui aime être émotionnellement secoué. **[Julien Xausa]**

À découvrir absolument (FR, 04.10.10)

www.adecouvrirabsolument.com/chroniques/labelises/the-somnambulist.html

Cela démarre comme une blitzkrieg pointilleuse, pour finir par nous délivrer un message simple et primordial: la pop peut aussi se cacher sous la lave en fusion et la tectonique des plaques. Grand moment de ce premier album *Red Carpet* donne le ton à un disque aussi tendu qu'une arbalète, pouvant faire passer les Girls Against Boys ou Gang Of Four, pour des aimables officines proches du lexomil.

The Somnambulist est composé de Marco Bianciardi, Rafael Bord et Marcello S. Busato, alliage qui donne pour le coup à l'Europe sa raison d'être. Berlin devait être leur point de rencontre, convergence obligatoire de tous les mouvements, centre névralgique, ville où les énergies semblent prendre des sens. L'air semble être chargée de son histoire contemporaine, le bruit des bombes, puis le bruit du mur démantelé, la libération avant tout. Cette énergie le trio l'a concentrée dans des morceaux tout aussi sauvages que réfléchis, parvenant à créer une alchimie entre des guitares bouillantes et des cordes graves habituées aux charges épiques, mais peut être pas à celle de la décadence.

Le poumon principal, qui reste la batterie, souffle le chaud et le froid, donne bien plus que le tempo, et sur un titre comme *Don't You Want To Devour This War?* écrase avec simplicité toutes les chansons de Coldplay. Mais vous allez me dire le chroniqueur est une de fois de plus en train de perdre la tête, mais non, je vous confirme, car The Somnambulist sait se balader dans la lame d'un couteau aiguisé et le fer rouge d'un marteau qui continue à la peaufiner.

Brassant les styles, voir même les cultures (on perçoit des arpèges orientaux, comme plongés dans l'acide de Joy Division (*Luce*) le trio sait aussi se faire lourd, presque inquiétant (*Moda Borderline*), voir carrément obsédant (*80s Violence*) nous amenant comme dans une rame de métro allant s'écraser à la station Zoo. *80s Violence* est un morceau énorme introduisant le reste d'un disque, qui va nous plonger dans un Berlin en fusion, faisant rencontrer le temps de *Quinto Mistero Della Gioia* et *God Is Not A Good Shot* Brian Eno et Neu, Eno comme s'essayant à la métallurgie et aux ondes malsaines le temps de l'escapade, avant le plus berlinois des morceaux, le plus énorme aussi. *Alice Never* est comme sorti d'un ancien cabaret de Berlin Ouest, humide, aux dorures à l'histoire honteuse. En tournoyant autour d'un thème simple, le trio n'est pas sans nous rappeler Jim O'Rourke.

L'écurie de Maury Cambuzat s'enrichit à chaque disque, mais là Acid Cobra Records nous propose un disque qui fera date dans l'histoire du label, car Moda Borderline s'impose d'écouter en écoute comme un lieu de pulsions créatives sans bornes. A écouter d'urgence les yeux fermés, le couteau aiguisé à portée de main.

Perte et Fracas (FR, 01.11.10)

www.perteetfracas.org/zine/kros2010/kros_s/somnambulist.htm

La maison étant adepte des jeux de mots foireux, on peut aisément dire que The Somnambulist pratique une musique à dormir debout. Dans le genre incroyable et invraisemblable. Trois personnes d'horizons très divers se croisant à Berlin, ville carrefour, ville du tout est possible et des mélanges, le résultat ne pouvait être qu'une rencontre hybride, surprenante. Un Italien (Marco Bianciardi), un Français, un Allemand malgré le nom (Marcello S. Busato), tous berlinois d'intégration, à la fertile imagination. Un passé chargé pour ces trois là, toutes expériences est bonne à prendre, véritable catalogue vivant de toutes les musiques du monde. Pour le Français de la bande, Rafael Bord, dans La République Sauvage avec L'Enfance Rouge, soit une première piste musicale. La seconde pourrait être Les Hurlements D'Léo où le Français, toujours lui, a oeuvré pendant dix ans mais non, ne fuyez pas, fausse piste, il n'en a ramené que sa panoplie de violons, son oud et le thérimine, pas l'esprit punk baloche alternatif. On se détend. En fait, de pistes, une multitude s'offre à l'écoute de Moda Borderline, premier album. A chaque disque déroutant, on s'accroche aux branches. Vous n'échapperez donc pas à la litanie des références. A Tom Waits, pour la voix enfumée de Bianciardi, à une pop ubuesque, symphonique (le grandiose *Red Carpet* pour ouvrir l'album), à Motherhead Bug, la fanfare des villes qui met du vitriol dans les cordes, à L'Enfance Rouge et tout particulièrement leur dernier album Trapani Halq al Waady, quand l'orient se joint au punk, que l'oud se marie à l'électricité et vous transporte sur un *Luce* hypnotisant. Et de l'hypnose, il en est question sur les huit titres. Jusqu'à l'obsession avec *80s Violence*. Charme envoûtant d'une mélodie arabisante, d'une voix rauque, de special guests qui apportent tout leur savoir faire dans des arrangements subtiles et d'une violence lardée surgissant sur la fin. Chaque morceau révèle une ambiance personnelle sans que le fil rouge n'en pâtisse. Rythmiques en constance recherche/richeesse. *Moda Borderline*, la compo, ouvertement la plus rock et percutante à des compos plus abstraites et funambulesque. L'instrumental *Quinto Mistero della Gioia*, *God is*

not a good shot, condensé de toute la variété que ce groupe peut offrir ou *Alice Never*, final presque léger et valsant. Toute une vie de musiciens ouverts et prêts à tout, lâchés dans Berlin, ville hôte experte en groupes étrangers qui, comme The Somnambulist, ont su puiser dans cette vieille Europe, l'inspiration pour aller à l'encontre de nouveaux horizons, avec un supplément de profondeur. Singulier et captivant album.

Emoragei (CA, 06.12.10)

www.emorageimagazine.com/old/musique/25/somnambulist-the

Vous est-il déjà arrivé d'être hypnotisé par un chanteur à la voix nouvelle et assez puissante pour vous assimiler dans la tornade d'un opus rock psychédélique? C'est un peu ce qui m'est arrivé avec la formation berlinoise The Somnambulist et leur nouvel album, *Moda Borderline*, paru sur l'étiquette Acid Cobra (Ulan Bator, The Marigold, TV Lumière). Aussi puissant qu'une armée, mais formé que par 3 membres, The Somnambulist est nul autre que Rafael Bord au violon et à d'autres instruments à cordes, Marcello S. Busato aux percussions, à la batterie et aux objets hétéroclites, et finalement Marco Bianciardi au chant, aux guitares, à la batterie, au piano et aux échantillonnages. Il y a une telle force tribale dans cet album qu'il faudrait rétablir quelques règles d'appoint à propos des maîtres de la virilité. C'est que le chanteur utilise une voix agressive, écorchée, stridente, et ne soyez pas surpris de l'entendre beugler. Heureusement, il y a assez de place pour ces élans enragés sur *Moda Borderline* parce qu'après tout, il faut bien faire sortir le méchant. Groupe extraverti à faire décaper la tapisserie archicollée de mamie, The Somnambulist débute l'album avec une batterie ultra rythmée sur la pièce *Red Carpet*, qui se veut théâtrale, super bien incarnée, pesante. C'est une incantation des esprits sombres, une synergie fluide, et que dire du chanteur à part qu'il est parfaitement dans son élément et qu'il joue parfaitement bien son personnage. Sur la deuxième piste, *Don't You Want To Devour This War?*, on est complètement enivré, soûlé, hypnotisé, assimilé. Il y a une tornade sonore modérément expérimentale, juste assez succulente. Que dire de sa structure musicale? Délectable! La troisième piste, *Luce*, a son petit air du Moyen-Orient qui pique notre curiosité et qui nous garde en haleine. C'est alors que j'ai cru entendre du vieux The Tea Party et leur album de 1997, *Transmission*. Puis, le milieu de l'album s'installe avec *Quinto Mistero Della Gioia* qui est une pièce vibratoire contemporaine étourdissante ultra travaillée. *Moda Borderline* fût, dois-je le confesser, un coup de tonnerre en plein visage, dans le sens du fameux coup de foudre, me suivez-vous? Le courant électrique déchire les veines, accélère la circulation sanguine, électrifie l'épiderme, le derme et même l'hypoderme. Les guitares électriques ensorcellent fortement grâce aux pédales de distorsion utilisées. Le seul bémol est l'étonnement causé à la longue par les délires et les longs solos, mais somme toute, une découverte très recommandée! *Moda Borderline* m'a ravi, m'a littéralement jeté un sort. À connaître absolument! **[Olivier Boivin]**

Osservatori Esterni (IT, 16.12.10)

www.osservatoriesterni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1159:the-somnambulist-qmoda-borderlineq&catid=38:novita-discografiche&Itemid=54

Farebbero "arrossire" gli Afterhours di Ballate Per Piccole Iene.

Una risposta al dilemma "si possono ancora scrivere grandi canzoni nel 2010?" ci viene fornita da The Somnambulist, misterioso terzetto d'estrazione italo-teutonica messo sotto protezione dalla Acid Cobra Records di Amaury Cambuzat. La copertina del disco pare uno screenshot cinematografico adatto per essere decifrato, un ritratto cupo, oscuro, affascinante. Artwork conturbante dal quale prende forma una proposta musicale che attinge dai più importanti fatti di cronaca nera del ventunesimo secolo, tanto da poterla definire la fotografia ideale di una scena del crimine, dove ai pochi rimasugli di un passato grunge fanno capo riferimenti tangibili di un assassinio di matrice rock europea. Il tutto camuffato mediante un ottica che additerebbe Greg Dulli tra i sospettati principali. Sempre di rock alternativo stiamo parlando, questa volta fumoso e viscerale. Canzoni lunghe, arrangiamenti ricercati, un cantato sofferto, incalzato, liberatorio. E' quello di Marco Bianciardi, ingegnere di atmosfere noir, un passato come batterista degli Elton Junk. Ad impennare i violini ci pensa il fantomatico Rafael Bord. Le percussions sono affidate a Marcello S. Busato. Il suo è un battito scarso, violento, fragoroso. La prima impressione è che *Moda Borderline* sia un disco avvolto nel mistero, avete presente quei film - dove per strani motivi - spariscono uno dopo l'altro tutti i protagonisti? Sono le sensazioni evocate da brani come *Don't You Want To Devour This War?*, *Luce* e *Moda Borderline* (evidente richiamo alle atmosfere da bar sotto il mare dei primissimi dEUS). Il punto di non ritorno viene toccato con *80s Violence*, irresistibile crescendo sulla scia post-rock che elegge a Tom Waits post moderno la figura irresistibile di Marco Bianciardi (gran classe la sua). *Quinto Mistero Della Gioia* è da ascoltare in cuffie, in giro per una metropoli di notte, in uno stato di angoscia e solitudine totale. A parlare sono canzoni che renderebbero invidioso qualsiasi fruitore/compositore di musica alternativa. E non importa che la band sia mezza italiana e alloggi a Berlino, quelle che contano sono le ferite che un disco come *Moda Borderline* rende visibili sulla nostra pelle. Viaggio sonico dalle tinte noir. Un elogio all'istinto di Amaury Cambuzat bravissimo nell'accaparrarseli prima di chiunque altro.

W-Fenec (FR, 18.12.10)

www.w-fenec.org/rock/somnambulist,6430,moda-borderline.html

Les ingrédients, cela est indispensable pour arriver à ses fins (faims?) et prendre du plaisir par la suite. Le disque aussi. Ce midi, c'est The Somnambulist, un trio rock stupéfiant de Berlin composé d'Italiens et d'un Français (l'ex-violoniste des Hurllements D'Léo). Original, non? Enfin, tant que la musique l'est, c'est le principal. Avant d'appuyer sur "play", je sors tout : le chocolat, les œufs, les ustensiles comme le fouet (NDR: je suis dans ma cuisine là), les deux saladiers pour séparer les jaunes des blancs. Parce que ce n'est pas une fois les doigts englués d'ovalbumine que je vais dégueulasser le trackpad de mon Mac. Soyons sérieux. *Red Carpet* démarre. Un tapis rouge? Sympa l'accueil! Toi, tu veux être le premier à la goûter!!! Bref, j'accroche de suite, la batterie qui marque le pas, le violon qui fait son effet, les grattes incisives, l'envolée et tout. Bonne pioche! Je casse ma tablette de chocolat dans le saladier sur l'air d'un *Don't You Want To Devour This War?* dérangeant. Mais qui est cet homme qui chante? Tom Waits? Arno? Il me donnerait presque envie de me délecter d'un whisky et de crapoter un cigare, ce con! J'ouvre le micro-onde pour faire fondre mes carrés de chocolat préalablement imbibés d'eau et là, ça s'emballer complètement. Vraiment dérangeante cette chanson. A peine je ressorts mon saladier de chocolat fondu que je retombe avec *Luce* sur la voix obsédante de ce gars. Cela m'effraie un peu, mais comme je suis fan des premiers d'EUS, je suis blindé. Je ne céderai pas. On dit toujours "jamais deux sans trois", je m'en fout, je suis concentré sur l'opération la plus délicate: la séparation du jaune et du blanc d'œuf. Faut pas se tromper, le jaune va avec le chocolat fondu et le blanc reste à part dans un saladier vide. Tiens, avec ces conneries, je viens de zapper le titre éponyme de cet album. Comment s'appelle-t'il déjà? Ah oui, *Moda Borderline*. Ce titre, c'est comme sa musique, difficilement compréhensible. Encore un truc d'italiens parlant de nana "borderline"? Je demanderai l'explication à Cactus à qui je pense en écoutant cet album d'ailleurs. Un gars qui a la voix éraillée sur une musique énigmatique, ça ne peut être que pour lui. Je mélange mon chocolat fondu et mes jaunes sur le rythme effréné de *80s Violence* en reniflant les relents de cette exquisite mixture. Tout d'un coup, voilà que mon chat essaie d'attirer mon attention pendant que je laisse reposer mon mélange. A l'instar de l'aventureuse et non moins post-rockeuse *Quinto Mistero della Gioia*, je lui dégote un truc auquel il ne s'attend pas : une boîte de sardines coincées entre les huiles et les aromates. Tranquille désormais, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, la plus éprouvante: faire monter les œufs en neige. Une pincée de sel dans le liquide visqueux et c'est parti. Je tiendrai exactement la même cadence que la noisy *God Is Not A Good Shot* vibrante à la fois par sa tranquillité et sa folie, un peu comme si les Melvins rencontraient Sonic Youth. Du lourd quoi! Faut faire des pauses ou ralentir avec le fouet, la crampe n'est jamais loin si on veut faire son malin. Je verse les œufs en neige (c'est d'actualité en plus) dans l'autre saladier par intermittence et mélange avec délicatesse à l'aide d'une spatule. Je pose de fines lamelles de chocolat dessus en guise de touche finale. Voilà, ma potion va pouvoir se reposer pendant trois à quatre heures dans le frigo. Pour cela, je lui laisse en fond sonore le dernier titre de l'album, *Alice Never*. Ce sera parfait. Cette recette aurait très bien pu s'appeler la *Moda Borderline* mais on lui a donné le nom de "Mousse au chocolat". Peu importe le nom en fait, puisque les deux ont une saveur unique et se digèrent carrément bien.

Indie Rock Mag (FR, 24.12.10)

www.indierockmag.com/article12944.html

Premier album d'un trio cosmopolite, Moda Borderline sied parfaitement aux musiciens aguerris de The Somnambulist: une musique qui se joue des frontières et des chapelles, élégante et captivante.

Cosmopolite, The Somnambulist. Par son line-up et surtout par sa musique. Un trio de musiciens expérimentés aux origines multiples puisqu'on y trouve un Français, Rafael Bord – membre un temps des Hurllements d'Léo puis de La République du Sauvage (regroupement entre les bordelais et les italiens de l'Enfance Rouge), tournant également avec des groupes en provenance des Balkans (BudZillus ou Shmaltz) – qui officie au violon, à la viole, à l'oud et au thérémine aux côtés des fûts de Marcello S. Busato, batteur berlinois évoluant dans les sphères expérimentales et le jazz contemporain (Sink notamment, il a également collaboré avec Chris Abrahams, Axel Dörner ou encore Els Vandeweyer). Un multi-instrumentiste italien complète enfin le line-up: Marco Bianciardi qui prête sa voix aux groupes Hotel Ambiente, Jane Walton ou Elton Junk et sa guitare à Caboto, il compose également des scores pour le théâtre. Dans The Somnambulist, c'est lui qui s'occupe d'un peu tout ce dont les autres intervenants ne s'occupent pas: voix, guitares mais aussi batterie quand le besoin s'en fait sentir, piano et samples. *Moda Borderline*, leur premier album sorti il y a quelque temps déjà, est clairement pétri de tous ces parcours. Un album d'une grande élégance, envoûtant et subtil, même dans ses moments les plus enlevés où le trio prouve qu'il n'est nullement besoin d'être nombreux pour faire un beau raffut. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on suit les tribulations de ce violon qui voyage de l'est de l'Europe au nord de l'Afrique en passant par l'Amérique, épaulé par une guitare au vocabulaire on ne plus délicat mais qui n'hésite pas à montrer ses crocs quand il le faut, carrée dans ses riffs et joliment déliquescence dans ses arpèges. De toute façon, il y a toujours les peaux (qu'il s'agisse de celles de la batterie ou d'autres percussions) pour rattraper tout ça, solide squelette

aux os fins auquel tout ce joyeux foutoir s'attache et qui maintient la cohérence de l'ensemble. Et puis la voix de Marco Bianciardi qui semble avoir assoupli ses cordes vocales avec force alcool et nicotine. Une voix qui ressemble de loin à celle de Tom Waits (sans l'égaliser bien sûr, mais cela est-il possible?) et qui officie majoritairement dans le rauque et le caverneux. L'ouverture basique guitare-batterie de *Red Carpet* est une assez bonne illustration de la musique de The Somnambulist car elle est très vite rejointe par les trilles du violon qui vitriolent l'ensemble et lui apportent toute son originalité. Et quand guitare et violon exultent dans une explosion conjointe, le groupe montre toute la puissance dont il est capable. Ce premier morceau convoque sur la fin le fantôme du dEUS d'Ideal Crash, mais un dEUS des Balkans aux cordes fureteuses comme en témoignent ailleurs *Don't You Want To Devour This War?* ou l'instrumental inquiet et rampant *Quinto Mistero Della Gioia*. L'oud quant à lui emmène *Luce* du côté du Maghreb, beau morceau qui après une introduction rappelant fortement Caravan (oui, le standard de Duke Ellington) opère sous le voile rauque de la voix un mélange instable et casse-gueule mais qui s'avère véritablement hypnotique entre mélodies arabisantes et soubassements noise. Mélange poussé plus loin encore sur le magnifique *80s Violence* à l'explosion finale très free qui pourrait parfaitement illustrer les ambiances crues développées par Paul Bowles dans ses recueils de nouvelles comme *Le Scorpion* ou *Un Thé Sur La Montagne*. Le côté free, voire expérimental, de The Somnambulist ressurgit plus clairement encore au moment de *God Is Not A Good Shot*, un morceau qui, porté tout du long par les stridences du violon, alterne déchaînement instrumental et accalmies où la voix se met en avant, résumant parfaitement toutes les facettes du groupe en sept minutes trente. Un disque aux ambiances interlopes qui se clôt idéalement par un *Alice Never* plus apaisé, sorte de marche funèbre aux faux airs de valse déglinguée à l'issue de laquelle on se dit que The Somnambulist ne ressemble vraiment à personne. Un premier disque agréablement déconcertant et en permanence brillant, hors du temps et donc indémodable, à l'âme profonde, fruit de la rencontre de musiciens d'horizons variés mais ayant le désir commun d'aller voir ailleurs ce qu'il s'y passe: un disque nomade commis par des nomades que l'on suit les yeux fermés. Et qui mieux que Berlin – ville par essence cosmopolite – et qu'Acid Cobra – label situé à Londres, tenu par un Français (Amaury Cambuzat, faut-il le rappeler) au catalogue majoritairement transalpin – pour accueillir pareille musique inclassable et envoûtante? Un disque qui rappelle si besoin était, en huit titres fiévreux et passionnés, qu'il fait décidément bon ouvrir les frontières et que la richesse naît toujours de la diversité.

Shiver (IT, 06.01.11)

www.shiverwebzine.com/2011/01/06/the-somnambulist-%E2%80%93moda-borderline-2010-acid-cobra

La pluralità delle caratteristiche fondamentali dell'industria musicale odierna, il più delle volte da vita ad alcune commissioni vincenti e convincenti. Moda Borderline dei The Somnambulist è una felice prova di come l'alternative-rock sia la vera punta di diamante utile a rompere l'evidente monotonia della scena rock internazionale. La potenza di *Red Carpet* che ben si mescola con i suoi stessi caratteri più inusuali va a confluire in un'ariosa melodia tirata sulle meravigliose digressioni del violino. Nella somma degli otto brani dell'album si può rilevare l'assoluta e preminente prova degli archi che, nelle diverse tonalità del disco, prendono uno spazio così ampio da far rivalutare e rivedere dal principio di strumento leader nella musica rock, siano essi nelle più ritmate sonorità di *Luce* o nei lenti e fluidi arrangiamenti di *80s violence* e della title-track *Moda Borderline*. Ovviamente per poter rendere la miscela efficace c'è bisogno di una elevata dose di talento e di capacità tecniche che diventano vera e propria suspense in *Quinto Mistero Della Gioia*, vero e proprio episodio dimostrativo del valore dei singoli elementi del gruppo che fa dubitare che questo ensemble multilingue sia all'esordio. Il tono piuttosto oscuro di tutto il lavoro è un fantastico mix tra un ispiratissimo e frenetico Bowie e la feroce gioscosità sonora dei primi lavori di Waits, come si può intuire dalla piece *God Is Not A Good Shot*. Non si può parlare in assoluto di un prodotto sdoganabile con facilità, vista la molteplicità di sfumature sonore, ma è a buon ragione un inedito ben confezionato che non nasconde i doverosi riconoscimenti agli ambienti più folk della musica rock nel sunto di *Alice Never* che, a voler scegliere, è il brano più rappresentativo del disco, non per completezza ma per vena artistica che qui trova una via di sfogo attraverso la sostenuta base ritmica e i perfetti incastri dell'arpeggio. I The Somnambulist, miscellanea di culture sociali e musicali, sono un panorama luminoso oltre la montagna nascostasi tra le nubi, ispirati quanto capaci detengono un potere che è comune a pochi e che se usato con criterio varrà ben più di un disco ben fatto. **[Lorenzo Tagliaferri]**

Little Reviews (FR, 25.01.11)

www.mmarsup.blogspot.com/2011/01/somnambulist-moda-borderline-7610.html?spre=fb

Ce trio berlinois pratique un rock métissé plutôt original. Un peu comme The Ex l'a fait avec la musique éthiopienne, The Somnambulist marie son post-punk avec des rythmes orientaux et gitano-balkaniques, l'oud et le violon étant omniprésents (et tenus par un Français, ancien des Hurlements de Léo, mais la musique n'a rien à voir). La voix s'apparentant à Tom Waits et Captain Beefheart, les rythmes flirrant avec ceux du groupe new-yorkais Nervous Cabaret, la fusion est décapante. La musique est à la fois lourde et oppressante, légère, accessible et fulgurante. Un album qui vaut certainement un détour.

Saltinaria (FR, 14.03.11)

www.saltinaria.it/recensioni/cdpromodemo/10153-the-somnambulist-moda-borderline-cd.html

“Moda Borderline” è il primo disco dei Somnambulist, persi nel noir a metà tra l'Italia e la Germania; divagazioni tetre e ammalianti, capaci di incuriosire e affascinare proprio grazie alla materia oscura del disco. Tre elementi: voce, chitarra, un violino che striscia suadente e punge come vetro, percussioni battenti e figlie di un mantra che sconnesso scivola su storie poste ai bordi della società. L'artwork aveva già indirizzato il colpo della band: una foto che farebbe gola al Lynch più ispirato, canzoni che la stragrande maggioranza delle promesse underground italiane faticherebbe a comporre, sensazioni e atmosfere perfette per un uno dei migliori film noir. Composizioni come *Don't You Want To Devour This War?*, *Luce* e *Quinto Mistero Della Gioia* dimostrano che questo disco nasce da un progetto ben preciso, da un quadro dipinto con convinzione e fantasia. Molti passaggi sono da brivido e, ancora una volta, riesco a sperare che la migliore musica italiana di una volta esista ancora. **[Giuseppe Gioia]**

Liability Webzine (FR, 13.11.11)

www.liabilitywebzine.com/?ac=non&contenu=viewchr&id=4440

Trio basé à Berlin mais à consonnance clairement internationale, The Somnambulist se compose d'hommes d'expérience. Vous pouvez les prendre un par un et on verra bien que leurs parcours respectifs sont loin de tout amateurisme. Rafael Bord, Marco Bianciardi et Marcello S. Busato forment un groupe franco-italo-germain dont le premier album tape d'entrée dans le haut du panier. Moda Borderline ne comporte que huit morceaux mais, mes aïeux, quels morceaux! Autour de son chanteur à la voix rocailleuse, The Somnambulist distille un rock aventureux où les évocations no wave et post punks sont nombreuses. On pourrait faire un name dropping de grande ampleur pour parler de la musique du groupe mais serait-ce vraiment utile ? Ca peut toujours l'être mais on risquerait de se perdre un petit peu et, peut-être, faire des associations maladroites. En tout cas, Moda Borderline est un disque d'une richesse sonore admirable et qui montre une belle tenacité, imposant un son lourd où la basse, le violon et la batterie ont le beau rôle. Cependant avoir un son lourd ne veut pas dire pesant et sans capacité de mouvements. Avec The Somnambulist c'est tout le contraire. Le groupe joue avec le feu et gagne la plupart du temps si ce n'est à chaque fois. Refusant les formats courts, les trois hommes prennent le risque de mettre en forme des morceaux plus complexes. Il aurait été alors facile de jouer la répétition et de faire ainsi du remplissage faisant ainsi illusion. Manifestement, The Somnambulist n'est pas dans cette optique et on assiste à la performance d'un groupe qui aime la difficulté, qui se démène pour créer un rock tendu et jouissif par lequel toutes sortes d'émotions viennent vous submerger. Non, franchement, pour un premier album, le trio fait fort, très fort même. Surement l'un des groupes à suivre ces prochains mois. Reste à savoir si ils sont aussi bon sur scène. On pourra se faire une idée sur l'album live (Live In Berlin) qu'ils viennent de sortir en digital. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un nouvel album viendra compléter tout ça en 2012.

Rock It / Nerds Attack! (IT, 28.01.12)

www.rockit.it/recensione/14545/thesomnambulist-moda-borderline | www.nerdsattack.net/?p=31944

Nuova perla dalla Acid Cobra, questi sonnambuli col cuore mitteleuropeo e un coraggio da leoni.

Una front-cover disseminante indizi lynchiani dischiude l'universo profondo e complesso dei The Somnambulist, trio coagulatosi attorno al poliedrico Marco Bianciardi, transfuga italo-berlinese di valida estrazione visceralmente indie (già in Hotel Ambiente e Elton Junk). L'opener *Red Carpet* staglia su un fondo stoner tutta una serie di ricorsi topici della musica “moderna”, laddove dopo il rock, tutto è post, in un esempio di vibrante e discinetica perla indie – vicina alle suadenze dei Black Heart Procession e alle iridescenze soul dei Low. Gli altri due “sonnambuli”, il violinista Rafael Bord e il batterista Marcello S. Busato, si dimostrano valorosi compagni di viaggio, se nella sorprendente *Quinto Mistero Della Gioia*, la destrutturazione rock diventa mantrica reiterazione, a metà tra impro e progressioni art-punk, molto prossima alle stranite sperimentazioni di altri incredibili outsiders come Storm and Stress, e se su una base che molto deve ad Ulan Bator e Afghan Whigs (*80s Violence*), l'impianto ritmico e la costruzione armonica raggiungono vette di rara eleganza. E' una linea di fuga anarcoide, questo lavoro, pieno di oggetti pirici pronti a detonare. Nonché una delle migliori rappresentanze della nostra musica su un mercato internazionale. Peccato sarebbe farseli scivolare via. **[Gioele Valenti]**

Muromag (IT, 13.01.12)

www.muromag.com/2012/02/somnambulist-moda-borderline.html

Amabili sperimentatori italiani dal suono Rock (forte come pochi colleghi).

THE SOMNAMBULIST, un nome ma anche una vocazione; nel dettaglio, quando il disco si apre con *Red Carpet*, capisci tutto il potenziale di questo gruppo, ci sono i violini e una batteria meravigliosa. I sonnambuli sono tre, ora risiedono a Berlino e suonano in giro per la Germania; “Moda Borderline” è l'espressione rabbiosa di un trio che non ha nulla dimostrare se non la propria fiera nella musica prodotta. Diventa quasi punk con il passare dell'ascolto ma non voglio cadere in questo errore, infatti tracce come *80s Violence* e *Quinto Mistero Della Gioia* mi riportano alla mia idea iniziale: Rock (con sfumature psichedeliche). Lo puoi ascoltare durante le giornate più emotive: è molto decadente come scenario, ma diavolo, sperimentassero tutti così quelli che fanno Rock! Un sincero in bocca al lupo, bravi.

LIVE CONCERTS

Gdansk.pl – Gdańsk, 21.02.14: Stacja Orunia, Gdański Archipelag Kultury

www.gdansk.pl/start_nowy,1765,29232.html

Berlin na Oruni

Kończący się luty i związana z tym pogoda za oknem niekoniecznie nastrajają pozytywnie do życia. Dlatego wydarzenie, które miało miejsce w Stacji Orunia w piątkowy wieczór, było idealną opcją uzupełnienia braków energetycznych po minionej zimie.

[...] Głównym punktem wieczoru był występ berlińskiego zespołu The Somnambulist. Chociaż grupa istnieje zaledwie kilka lat, ma już na koncie dwa długogrające wydawnictwa, album koncertowy i wydane w tym roku demo z trzema nowymi utworami. Na scenie pojawiło się jedynie trzech muzyków, z instrumentami – gitarą basową, perkusją i gitarą prowadzącą, ich brzmienie było jednak o wiele bardziej pełne, niż niejednego większego składu. Psychodeliczne dźwięki i przejmujący głos wokalisty wypełniały salę przez resztę wieczoru. Dużym zaskoczeniem dla publiczności było to, że basista mówi płynnie po polsku. Okazało się, że jego życie jest powiązane z Polską, gra on min. w jazzowym zespole Tone Raw, w skład którego wchodzi Polacy. Muzycy The Somnambulist dali wspaniały występ, który (jak twierdzili) był najlepszym podczas ich pierwszej polskiej trasy. Kameralna atmosfera Dworku Artura pozwalała całkowicie wczuć się w klimat stworzony przez artystów obu zespołów. Szkoda tylko, że koncerty cieszyły się umiarkowaną frekwencją publiczności. Tak niezwyklej wieczór nieprędko się powtórzy. **[Agnieszka Skrzypkowska]**

W-Fenec - Paris, 17.09.13: L'Etrange Festival at Le Klub (with Ulan Bator and Besoin Dead)

www.w-fenec.org/rock/somnambulist,8273,l-etrange-concert-sept-2013.html

L'étrange concert.

C'est à l'occasion de l'Etrange Musique, programmation musicale associée à la 19ème édition de l'Etrange Festival, événement consacré aux curiosités du septième art, qu'Ulan Bator, The Somnambulist et Besoin Dead ont foulés le 17 septembre dernier, les planches du Klub, petite salle parisienne située à Châtelet. Une soirée riche en ambiances diverses et variées où le W-Fenec est venu pointer le bout de ses oreilles.

C'est par l'intermédiaire de Marco, guitariste et chanteur italien de The Somnambulist, que nous passons les portes du Klub. L'ambiance, disons familiale, régnante dans cette salle riquiqui nous met d'entrée grandement à l'aise. Connaissances et amis se retrouvent au bar pour discuter, nous en profitons pour échanger avec Marco et Amaury Combuzat d'Ulan Bator qui partagent leur actus, leur aventure de tournées et plus généralement leur vie trépidante de musiciens aguerris. Prévue à une heure tardive, ce qui nous fera

rater malheureusement la prestation d'Ulan Bator, la soirée débute avec Besoin Dead, duo de Bondy (93) pratiquant une noise aux relents post-punk. [...] La principale raison de notre venue ce soir se résume à la présence de The Somnambulist sur l'affiche. Ce trio de Berlin, découvert par Amaury Combuzat et dont les

deux albums sont sorti sur son label Acid Cobra Records, méritait le déplacement tant la valeur artistique sur disque atteignait des sommets. Son rock nomade à la voix éraillée s'est vu privé depuis quelques temps déjà de son violoniste, Rafael Bord, relocalisé à Bordeaux. Du coup, avec ses deux nouveaux compagnons de route, Marco Biancardi, a du légèrement réadapter sa musique qui, faute de violon, devient une formation plus "classique" en terme de sonorités. Pas évident alors de rejouer certaines chansons hantées d'antan par la folie des notes de Raf. Ce point de détail n'affaiblit pas le groupe pour autant qui étale son set-list durant trois quarts d'heure avec une certaine classe. Un concert sans fausse-note, une aisance et un professionnalisme assez renversant pour un show qui méritait peut-être

plus de participation et une audience plus importante. A vrai dire, l'heure du concert (22h), son prix (17 euros) et son jour en semaine (mardi), sont sûrement les facteurs de tout ça. Il nous restera évidemment de cette soirée cette déception de ne pas avoir pu assister au concert d'Ulan Bator auquel nous en attendions beaucoup pour un groupe culte, surtout en Italie (dixit Marco).

Geschichten von der Heilewelt - Berlin, 18.11.11: HBC (with Gentlemen & Assassins and Love Lanes)

www.heilewelt.tumblr.com/post/14087940613/music-is-boring-a-summery-of-bands-i-have-seen

A week later I saw three bands which will never drop into the mainstream genre. I think that is fabulous. It was the Berlin concert of Gentlemen & Assassins who got Love Lanes and The Somnambulist to play with them at HBC, Berlin. It was one of those evenings where I can't really describe the music I heard. [...] And The Somnambulist? I have no idea. Someone asked me afterwards how I liked them and kept staring, thinking about it, trying to find the words that would fit. Or even make up my mind about them. Half of their show I liked them and the other half I didn't have any clue what happened on this stage. That's good, or not? Drums, violin, crazy guitarist/singer. The violinist also played the theremin. I love theremin - it such a weird and wonderful instrument. I am amazed by the way it is played and it's sound. One thing that stuck in my head is how the singer said (among other words I forgot) that "Music is boring". I am pretty sure he meant it in a way that music is boring if it always just follow the mainstream or it depends of what you make of it. So, in a way I fully agree to it. **[Dörte Heilewelt]**

Freshmilk.tv - Berlin, 12.03.11: Schokoladen (opening acts: Dan Freeman and Jolanda)

www.freshmilk.tv/freshmilk-tv-videos/somnambulist-my-own-paranormal-activity-live/

Die Mitglieder der franco-italienischen Band "The Somnambulist" leben seit kurzem in Berlin und bezeichnen ihre Musik als savage music, in der sich Western Art-Punk und arabische Music mischen, wobei Improvisation immer ein wichtiger Teil des Songwriting-Konzeptes sein wird. Überhaupt ist man im Allgemeinen sehr umtriebig. Gitarrist Marco Biancardi betätigt sich auch schon mal als Regisseur ("Liebe Macht Frei") oder verdingt sich als Live-Soundtrack-Komponist für verschiedenste Theater-projekte, Rafael Bord ist an der Violine zu bewundern und erinnert dabei gelegentlich an den "Teufelsgeiger" Paganini, beherrscht allerdings auch die elektronische Frequenzmodulations-Variante (die Ätherwellengeige Theremin) meisterhaft. Komplettiert wird das furiose Trio durch Marcello S. Busato, der sich bisher eher als Drummer in Underground- und Experimental-Jams des zeitgenössischen Jazz in Italien hervorgetan hat...

Il Parere - Siena, 19.02.11: Sonar (supporting Perturbazione)

ilparere.net/2011/02/20/musica/sonnambuli-e-perturbazioni-al-sonar/

Un amico e chitarrista una volta mi disse: "Nella musica, come nella vita, la cosa che più conta è l'attitudine. Qualsiasi cosa tu faccia o dica, a seconda dell'attitudine con cui ti poni, produce un effetto o un altro". Questa frase – nella sua ingenua semplicità – mi colpì al punto che cominciai ad utilizzare l'attitudine come metro di valutazione e osservazione delle cose; piccole e grandi che fossero. Per dirne una, ogni qual volta mi reco ad un concerto, oltre alle caratteristiche tecniche, alla bellezza delle canzoni, all'ispirazione, alla sinergia fra i musicisti o ad altre mille variabili mi capita di osservare il gruppo dinanzi a me e domandarmi: che attitudine hanno questi? Ieri sera (19/02/2011 ndr) al Sonar di Colle val d'Elsa (SI) andavano in scena due gruppi: The Somnambulist e Perturbazione. Due gruppi completamente opposti per estrazione, stile e soprattutto per attitudine. Partiamo dai Somnambulist, primi ad esibirsi sul palco di Gracciano. The Somnambulist è il risultato del percorso iniziato alcuni anni or sono da Marco Bianciardi. Bianciardi (voce e chitarra elettrica), senese e vecchia conoscenza dei palcoscenici locali, è stato per un certo tempo batterista degli Elton Junk; poi qualche anno fa il musicista toscano decide di trasferirsi a Berlino per fare fortuna nel quartiere artistico di Kreuzberg. Qui nasce il suo ultimo progetto, un progetto musicale eterogeneo, sperimentale, estroverso e variegato. Dei Somnambulist visti iersera fanno parte altri due musicisti: Marcello S. Busato (batteria) e Rafael Bord (violino elettrico e theremin). Il theremin, per chi non lo sapesse, è il più antico strumento elettronico mai inventato e Bord - oltre a suonare divinamente il violino - ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue variazioni melodiche al theremin. Poco prima del concerto Bianciardi, puro frontman del gruppo, mi rivela che il nome Somnambulist vuole essere un nome che assomigli alla loro musica "tra la veglia ed il sonno", poi però sorridendo conclude "... e poi tutti mi chiedono perché ci chiamiamo così, quindi vuol dire che funziona!". Sul palco The Somnambulist stupiscono, ipnotizzano e spiazzano l'ascoltatore con dei suoni, delle melodie imprevedibili. La loro è una musica complessa e ben studiata, difficile definirne il genere: una specie di elettro-folk con qua e là tratti grunge e hard rock. Il pubblico, dapprima confuso, a fine concerto applaude convinto. Prova Sonar superata per i "berlinesi". [...] Valutando il concerto nel complesso vien da dire che abbiamo assistito a due esibizioni (e a due storie) completamente diverse. The Somnambulist, provenienti dal calderone creativo di Berlino, hanno portato una ventata di freschezza e magia, tra improvvisazione e sperimentalismo. Unica pecca, forse, una bassa comunicatività (dovuta in parte anche ai testi in inglese). I Perturbazione, dal canto loro, hanno regalato dolci melodie e un'esibizione precisa e organica. Insomma un sound credibile condito da dei testi in italiano che parevano coinvolgenti (anche se avvolte un po' faciloni). Ognuno degli spettatori presenti ieri al Sonar, comunque, suppongo che si sarà fatto una sua serata e avrà visto il concerto a modo suo... Questione di attitudine del resto. **[Ernesto Alaimo]**

Marseille, 22.10.10 : La Machine à Coudre (opening act : Nitwist)

Concert And Co.

www.concertandco.com/critique/nitwits-the-somnambulist/critique-concert-1-36343.htm

The Somnambulist sont une découverte pour moi. Si j'en crois leur bio, ce trio italo-franco-allemand vient de Berlin, comporte le violoniste des Hurllements d'Leo en leur saint et délivre du psyché rock progressif. On retrouve bien Rafael des Hurllements (groupe alterno que j'ai pas mal suivi), son éternelle caquette vissée sur le crâne. Mais la musique est bien différente. D'entrée j'accroche. Bien moins agressive que leurs prédécesseurs, elle n'en manque pas moins de personnalité. Pas mal de montées planantes, quelques riffs quasi noise, un orfèvre à la batterie, et des passages assez oniriques au violon. On navigue entre les Melvins pour le côté free et Silver Mont Zion pour le côté psyché (le violon y est pour beaucoup dans ce rapprochement). Mais pour tout dire, la principale filiation qui me vient à l'esprit, c'est le dEUS du début. Et chez moi c'est un putain de compliment! Certes, il y a un aspect underground plus présent que chez les belges, plus portés sur la mélodie, mais leur son fait écho chez moi à Worst Case Scenario. On passe de morceaux tourbillonnant, hypnotiques, à d'autres plus lourd. La voix est grave, éloignée, obsédante. Les montées accaparent l'attention et ne te lâchent plus. Mais plutôt que d'exploser en déflagrations soniques, le violon aérien, presque éthéré, vous emporte ailleurs, dans une errance quasi mystique et la fin se fait presque apaisante. C'est sans compter sur le morceau suivant belliqueux et obsessionnel, qui vous plombe et vous assène un upercut alors que vous vous laissiez aller à une hippitude coupable. Le violoniste se laisser aller plusieurs fois à user de la thérémine, instrument qui renforce encore le côté aventureux de leur musique, d'autant qu'il peut être soutenu par des touches jazzy du batteur, voire que celui-ci se saisisse d'un archer pour faire sortir une douce stridence de ses symbales. Et pour finir, un tourbillon envoûtant, un long morceau qui commence avec des subtiles touches de cymbales, une lente mélodie au violon, un délicat arpège à la guitare, et se poursuit dans une boucle obsédante, dont la montée construite de façon riche et fine vous laisse pantois. Le final se fait avec les trois lascards autour de la batterie, pour des rythmes chamaniques qui me laisse convaincu d'avoir fait une belle découverte ce soir.

Paris, 19.10.10: L'International (supporting Doll & The Kicks)

Sound Of Violence

www.soundofviolence.net/articles/live/840/doll_and_the_kicks_paris_l_international.html

Ce soir, l'International de Paris accueille pour cette première partie de soirée un trio franco-italien basé à Berlin: The Somnambulist. Départ quelque peu laborieux puisque le guitariste casse une corde après seulement quelques secondes; qu'à cela ne tienne, le groupe ne se démonte pas et continue en improvisation free jazz. Ce sera devant un public clairsemé (une vingtaine de personnes pour commencer) que le groupe nous délivrera son ambiance dramatico-épique. Imaginez un chanteur aux accents de Tom Waits, un violoniste hors-normes (œuvrant notamment au sein du collectif Les Hurlements d'Leo) et un batteur de jazz contemporain et vous aurez une idée de l'univers torturé de The Somnambulist. Les structures mélodiques sont surprenantes, parfois planantes, parfois sombres, oscillant entre le rock dark et la musique balkanique. Le violoniste s'essaie au theremin tandis que le batteur frotte un archer sur la structure de la batterie. Le chanteur aux airs de dandy hurle et le tout vire presque à la musique expérimentale. Il faut dire que les membres de ce groupe travaillent à la création de musiques de film, à l'écriture de scénarios pour le théâtre et le cinéma, ce qui nourrit leurs compositions et se retrouve dans la richesse instrumentale du combo. L'ambiance est déjantée, le chant éraillé imbibé de tabac et de whisky. Les titres s'étendent pendant de longues minutes et flirtent avec des sonorités venues d'ailleurs. Indus, post-punk, il est difficile de définir les influences de The Somnambulist mais une chose est sûre: les trois musiciens usent et abusent de leurs références artistiques pour nous combler de leurs compositions habitées. Le public l'aura compris ce soir puisqu'il se fera de plus en plus nombreux. On retiendra de cette soirée le contraste flagrant entre le rock inquiétant et sombre de The Somnambulist et la légèreté souriante de Doll And The Kicks, sans pour autant que le sentiment persistant soit altéré. [Amandine Henon]

THE SOMNAMBULIST | PRESS REVIEW
www.thesomnambulistberlin.com

INTERVIEWS

Flaepper (DE, 23.12.13)

flaepper.tumblr.com/post/70930872629/the-somnambulist-interview

"Sie transportieren keine Ideen oder Mitteilungen um zu kommunizieren, sie provozieren sie einfach", schreiben sie auf ihrer Homepage. Jazz, Rock, Progressive, Balkan Musik, Experimental, Punk und und... Diese Mixtur liegt auch in der unterschiedlichen Herkunft und Stilprägung, der sich immer wieder neu sortierenden Musiker und ihrer Instrumente, um den Italiener Marco Bianciardi (Gesang, Gitarre). Dieser stammt aus Chianti Gebiet in der Toskana und war nicht nur Gitarrist für die Band "Caboto" und Schlagzeuger, sondern auch Sounddesigner für verschiedene Theaterproduktionen. Nachdem seine Solo EP "Hotel Ambiente" veröffentlicht hat und sein Film "Liebe macht frei" 2008 in Cannes gezeigt wurde, zog er nach Berlin. Hier gründete er mit Raphael Bord (Geige, Theremin), der zehn Jahre Geiger bei "Les Hurléments d'Leo" aus Bordeaux war und danach in Berlin viel mit Balkan und Klezmer Projekten arbeitete, die Band "The Somnambulist". Mit zu der Gründungsphase gehört auch Marcello S. Busato (Schlagzeug, Percussion), gebürtig aus Milano, der viel im experimentellen Bereich von Musik und Theater gearbeitet hat und in Berlin mit Performern aus der Jazz Szene arbeitet. Die Liste der Musiker und ihre musikalischen Biographien ist lang. Spannend auch die Instrumente. Neben dem Vibraphone gibt es die Theremine, einem elektronischen Musikinstrument aus dem 19. Jhd, welches berührungslos gespielt wird und durch elektromagnetische Felder indirekt Töne erzeugt. Klingt wie eine Mischung aus Geige und Gesang. Dazu die Stimme von Marco Bianciardi, die Erinnerungen an Tom Waits hervorrufen. In Kombination mit Percussion, Gitarre, Geige, Schlagzeug.. Verstörend durch den experimentellen Charakter, bereichernd und sehr wach, obwohl "The Somnambulist" übersetzt "Schlafwandler bedeutet. 2010 erschien ihr Debüt Album "Moda Borderline", dann folgte "Live in Berlin" 2011. In diesem Jahr produzierten sie auch den Soundtrack zu dem Walter Ruttmann Film "Berlin-Die Sinfonie der Großstadt". " 2012 veröffentlichten sie "Sophia Verloren".

Im Gegensatz zu früheren Zeiten besteht die Band jetzt aus drei Musikern, wie kam es zu dieser Wandlung?

Ja. Diese Konstellation ist sehr neu. Viele Musiker kamen in die Band und gingen wieder. Auf der einen Seite ist das sehr charakteristisch für die Band, auf der anderen Seite ein Problem. Charakteristisch, weil es sehr sehr interessant ist mit verschiedenen Musikern zu spielen und zu sehen wie sie mit den Songs umgehen und sie entwickeln. Das ist Teil des Bandkonzepts. Ein bißchen Punk eben. Kompliziert wird es dann, wenn du zum Beispiel einen Punkmusiker mit reinnimmst und du dann auch mehr Punkrock Einflüsse hast. In der Hand von Jazzmusikern verwandelt sich die Sound Atmosphäre dann wieder komplett in eine andere Richtung.

Du hast also keine Probleme den Musikstil zu verändern? Nachdem, was du gesagt hast bist du nicht festgelegt und sehr offenherzig, was das angeht.

Das ist das Konzept hinter dieser Art Musik zu machen. Aufgeschlossen zu sein. Das Problem ist dabei, dass viele Musiker drinnen und doch draußen sind. Also noch involviert sind, aber nicht vor Ort sind oder noch andere Projekte haben. Sie ähneln Satelliten. Andere sind gegangen. In Berlin ist es sehr hart die Leute in ein und demselben Projekt zu halten. Musiker aus verschiedensten Ländern waren und sind dabei.... Meine jetzigen Bandkollegen sind deutsch, allerdings einer mit polnischen Wurzeln. Die Eltern sind Polen. Thomas Kolarczyk, Bassist. Vor einem Monat kam er in die Band. Zwei Monate vorher habe ich einen neuen Schlagzeuger gecastet Manuel Kailuweit Er spielte bereits in einer anderen Band als Gitarrist. Ich bin immer noch interessiert daran mit Multiinstrumentalisten zu arbeiten. In zwei Jahren haben zu viel zu oft Leute gewechselt.

Wann bist du nach Berlin gezogen?

Ich bin 2008 nach Berlin gekommen. Ich hatte bereits meine erste Platte fertig und habe mich ein bißchen davor gefürchtet, drei vier Jahre damit zuzubringen Musiker zu suchen. Dann habe ich Rafael Bord eingeladen, Franzose, er spielt Violine. Er ist inzwischen zurück nach Frankreich gegangen. Der erste Schlagzeuger kam dazu, um ein paar Improvisationen zu machen. In der ersten Zeit bestand die Band aus Gitarre, Schlagzeug und Violine. Zu Beginn hatten wir ziemlich viele Auftritte. Berlin, Frankreich, Italien, nur im restlichen westlichen Teil Deutschlands lief es nicht so gut.

Und du hast gesungen?

Ja. Ich spielte Gitarre und sang. Bei der ersten Platte nahm ich auch das Schlagzeug alleine auf. Die entstand die erste Platte "Moda Bordeline". Ich habe die Platte fast ganz alleine gemacht. Irgendwie machte ich kompositorisch alles. Die Songs stammen noch aus der Zeit in Italien. Ich spielte schon zehn Jahre in Italien und es gab einige unschöne Begebenheiten. Ich war frustriert und brauchte Veränderungen. Daher auch Stadt- und Landwechsel.

Was willst du zukünftig machen? Hast du eine spezielle Vorstellung von einem Sound, den du entwickeln willst?

Von Sound nicht, weil der sich verändert. Ich will mich nicht festlegen und bin es auch in dieser Hinsicht nicht. Das Einzige was wirklich festgelegt ist, ist dass alles nicht festgelegt sein soll. Was ich in den Jahren wirklich mochte, war die Vielzahl der Musiker mit einem weitem musikalischem Spektrum. Ich mag diesen gewöhnlichen Modeweg nicht. In ein paar Sekunden musst du alles sagen können, was du sagen willst. Alles was du sagst muss klar und verständlich sein und in die richtige Schublade gelegt werden. Wenn du Punk bist musst du in Punkbands spielen, für Punklabels aufnehmen und musst als Punk wahrgenommen werden.

Welche Art des musikalischen Umgangs favorisierst du?

Meine favorisierte Art ist mit Musikern zu spielen die ein weites, offenes Feld von Stilen und Möglichkeiten haben. Die Persönlichkeit kommt hervor. Du kannst ein gewöhnliches Reaggy Riff spielen, aber auf einem persönlichen Weg. Wie sie den Sound benutzen. Sehr wichtig ist mir ein spezieller Geschmack in dem die Individualität hervorkommt.

Verständlich, dass du dadurch viele Musiker casten musst, um zu sehen ob es passt...

Exakt. Und in Berlin gibt es viele, das macht es nicht leichter. ...und sehr viele sind auch festgelegt auf einen Stil und in Bands, die genau den wiedergeben. Genau. Die Wahl aufgeschlossen zu sein und zu denken ist besser für die Leute. Es gibt immer mehr die gelangweilt sind von dem Sound der im Radio gepusht wird, aber total unproduktive Gesichtspunkte hat. Und das ist ein bißchen paradox. Leute wollen etwas anderes und die Label, wie auch Produzenten sind festgelegt.

Glaubst du wirklich, dass die Leute etwas anderes wollen? Ich habe das Gefühl sie sind mit dem gängigen kommerziellen Pop Weg einverstanden.

Einige vielleicht. Es gibt eine starke Mehrheit, die über Musik liest und frühere Zeiten bedauert. Nicht weil es damals bessere Musik als heute gab, sondern weil sie sehen wollen, dass die Musikgeschichte weitergeschrieben wird. Seit ungefähr zehn, wenn nicht fünfzehn bis zwanzig Jahren greifen sich die Leute etwas aus der Vergangenheit. Manchmal ist das interessant. Das ist kein neuer Vorgang. Alle zehn Jahre kommt dabei etwas Originelles hervor, dass in dieser

Form noch nicht wirklich vorher existiert hat. Eine Art Revival von einem Teil des Alten aus der Vergangenheit. Bis etwas wirklich Neues kommt. Und mein persönlicher Standpunkt ist, dass dieses Revival ein bißchen zu lange anhält.

Es ist aber doch normal musikalische Einflüsse aus der Vergangenheit zu nehmen und etwas Neues zu produzieren. Nicht nur in der Musik. Oder wie denkst du darüber?

Da stimme ich dir zu. Es gibt aber nicht wirklich etwas Repräsentatives aus dieser Zeit, was etwas aus der Vergangenheit abgreift und mehr Neues darstellt. Bei den Menschen, die zu unseren Konzerten kommen kann man davon ausgehen, dass sie wirklich etwas Neues suchen.

Als Repräsentativ für die heutige Zeit könnte man den Mix verschiedenster Stile bezeichnen. Besonders auf elektronischem Wege...

Was interessant ist, aber ich wundere mich immer noch darüber. Ich höre nur zu, wenn ich etwas wirklich interessantes vernehme, was sehr selten passiert. Aber eigentlich je weniger Musik ich höre, um so besser kann ich mich auf meine konzentrieren (lacht).

Du hast auch einen Film gemacht 2008 "Liebe macht frei". Du hast ihn auf dem Filmfestival in Cannes gezeigt. Wie kam es dazu?

Das ist sehr lange her und er war sehr unerfolgreich. Es gibt eine Zeit in deinem Leben wo du dich neu bewegen willst und du eine Liste machst von all dem, was du noch machen willst und noch nicht gemacht hast. Eine Sache war dieser Kurzfilm. Ich hatte ein sehr kleines Budget und es war ein großer Fehler nach Cannes zu gehen.

Warum?

Das ist kein normaler Ort. Ich dachte etwas naiv, dass sei ein gewöhnlicher Ort um seinen Film vorzustellen. Ich war einer unter mindestens 100.000 anderen Kurzfilmen und du wirst komplett alleine gelassen. Da gab es keinen Wettbewerb und keine Jury. Du musst Promotion machen. Viele Flyer verteilen und die Gesichter von den Produzenten und Verteilern kennen. Und ich kannte niemanden und schlief in einem selbst mitgebrachten Zelt. Drei Leute kamen zu der Vorstellung, weil ich ihnen selbstgeschriebene Flyer in die Hand gedrückt hatte. Aber das war alles sehr, sehr nützlich. Als ich zurückkam war ich sehr, sehr wütend. (lacht) Um neue Energien zu aktivieren war das eine sehr brauchbare Enttäuschung.

Aber ganz hast du den Filmgedanken durch diese Enttäuschung nicht aufgegeben. Musikvideos wie zu "Sophia Verloren" gehören ja auch in den Bereich.

Durch das Internet und Webseiten wie Youtube wird man als Musiker animiert kleine Videos zu den Songs zu machen. Wir entschieden uns zum Beispiel letztes Jahr bei dem Video zu dem Song "Sophia Verloren", jede Szene exakt dem Text anzupassen. Der Text ist halb haluzinatorisch und jede Szene ist genau nach dem arrangiert, was der Song erzählt und ausdrückt

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Eine neue CD mit Thomas Kolarczyk und Manuel Kailuweit. Die alte Konstellation war ja ein Kommen und Gehen, deswegen ist es bis jetzt nicht dazu gekommen. Das Problem war auch, dass kurz bevor die zweite CD "Live in Berlin" veröffentlicht war, viele Musiker aus finanziellen Gründen gegangen waren. In ihr Heimatland zurück. Und jetzt starten wir zu dritt mit hundertprozent involvierten Leuten durch.

Arbeitest du mit Labels zusammen?

Nach der ersten CD kolaborierte ich mit Agenturen. Inzwischen arbeitet das Label "Solaris Empire" von der Musikerin Kitty Solaris, "Acid Cobra" ein kleines Label aus Frankreich und "Broken Silence" mit mir zusammen. Aber das sind sehr kleine Labels und sie machen nicht den Job für mich. Booking und Promotion ist eher noch in meiner Hand. Ich habe in diesen Zeiten in denen wahnsinnige GigaBites an Musik aus dem Netz gezogen werden, Furcht mehr Zeit vor dem Computer als im Proberaum zu verbringen. Ich mache es trotzdem. Verkaufen tun wir aber einfach mehr mit Cd's nach den Liveauftritten. Vinyl ist auch geplant. Außerdem habe ich den Plan, wenn in den nächsten Monaten keine großen Änderungen durch Label oder Personen aufkommen, ein kleines Büro mit anderen Bands zu gründen.

Was glaubst du, woher kommt diese Furcht von kleinen Labels etwas Neues zu promoten?

Die Labels selbst geben zur Begründung an, dass sie früher kleine experimentierfreudige Bands promoted haben. Sie sind aber jetzt doch mehr auf Elektro Pop und Indierock konzentrieren wollen.

Also doch das Geld...

Ja, aber das ist eine Paradoxie. Wenn du ein kleines, erfolgloses Independent Label bist musst du Risikos eingehen um Erfolg zu haben. Sie gehen meistens den sicheren Weg. Ich kann das nicht akzeptieren. Sie füttern dadurch diese Krise an wenig wirklich Neuem.

[Milena Kopper]

Straight to the core of an undefined place: a talk with Anna Calvi

With her unique vision of sound and musical personality, Anna Calvi embarks to a world unseen. Two years after her multi-nominated debut album of 2011, the English musician is back with "One Breath": ten new songs soon to be presented on tour, and officially released on the 7th of October. Marco Bianciardi, singer of the Berlin band The Somnambulist, has reached her for iCrates at the office of Domino Records in town.

The magazine I'm doing this interview for focuses on music released on vinyl. Somehow you grew up surrounded by vinyls, your father's collection was your first contact with music, so I suppose vinyl could probably mean something particular for you.

I think it's nice with vinyl the way you get the artwork really big, because it kind of feels like a piece of art in itself. And it's definitely more fun putting it on, than putting a CD on. I have quite a lot of vinyls in my flat, some of it's stuff I've stolen from my dad, some is stuff I've bought since.

And I suppose your second album ["One Breath"] will be also released on vinyl. Are we going to see some special artwork dedicated to the vinyl edition?

It is sure.

Can you say something about that?

I want it to be a surprise.

Because it's related somehow to vinyl, what's your opinion about the mp3 and the way it has changed the music market in the last ten years?

I think the Internet has caused people to not really have much patience, and that goes over every type of area in life, one of them being music, which is a shame. I don't think it is benefiting music, to not have the patience to listen to a whole album or a whole song, or listen to something that isn't a really squeezed, compressed file 'cos you can get it [snaps] like that. It's a shame.

Something I'm interested in is Anna Calvi before "Anna Calvi" [the self-titled debut album of 2011]. There's not so much information about you, especially about a band called Cheap Hotel that you were in.

It was just a band I was in with some friends. We lasted about a year then we broke up. It's something particularly interesting..., isn't it?

Was it hard to emerge from the London music scene? I personally don't know it directly yet, but all the "legends" coming to Berlin from there tell of how hard it is to get started with your own music and get some attention for it, because of competition between lots of bands, bad conditions for gigging and so on. How was your experience, as a beginner?

I think it's difficult because there is not much respect for musicians, and there are so many bands put on on one night, like six bands or so, and it's just getting your friends, you know? You have a sense that no one

really gives a shit. That is hard and then obviously when you get slightly more, if you get a little bit of press and you have a single out or so, then things start being better. But the bottom line is that before you are signed, before anyone knows who you are, it's not fun to be playing gigs in that environment.

How did you get to Domino Records? Nowadays, almost all the labels try to defend themselves from a bigger waterfall of new musicians working

hard for their own piece of a smaller pie, so most of them don't accept unsolicited demos anymore.

The ex-guitarist of The Coral, Bill Ryder-Jones, he saw me playing in Manchester and told Domino about me, that's how I got signed.

If, by accident, you didn't get a record deal, what would you do?

I mean, I probably would have put the first record out myself, but if I wasn't gonna do music, well, I don't really know, do you?

I've read somewhere that, at an early age, you were attracted to "the impressionistic element" of certain music of the last century like Debussy and Messiaen. Can you tell me more about?

Well, I think it's to do with the music telling a story as much as the lyrics. Like Debussy, said with a piece like "La mer", it sounds like the sea, it's not just the title is the sea. He really tried to make the music always become the sea, and that's kind of what really interests me, the idea of image and music being overlaid, like you don't know where one stops and one begins. And the music really kind of conjures a story itself, even if the lyrics won't do that.

I personally find something quite new and original in your music. It's something for me that is hard to describe at the moment because I'm sure it will become much more evident with your next couple of albums. And that's really interesting, because right now we haven't got so many new bands who are proposing original music, in a way that could make them be representative of our current times. Most of them take some ready-made music genre from the past, and just update it on the current standards of sound. Well, what's original in you is not only a huge spectrum of different music from the past which is present in your work at the same time, but also the way that the past, more than just being a reference or a quotation, resounds in your songs like echoes in an empty chamber, like if the old music has been recalled out of a dream. The question is: is this something you are conscious of, or I misunderstood?

I think it's not conscious, but I do listen to a lot of different kinds of music, so it probably unconsciously comes out. I am definitely interested in the idea of the classic song, that's kind of an inspiration for me: the classic song being something like an Edith Piaf's song or Roy Orbison. That's more interesting to me than what some band did last year, you know, who played a festival and they got these really cool songs. That kind of nebula just doesn't hold that much interest to me, so perhaps that's what you're picking up.

I got your last record just yesterday and one day is not enough to understand what you worked out in the last two years, so it would be disrespectful if I now say something about it. By the way I've been totally amazed to hear that the main two new entries in your sound are poles apart: distortion and orchestra. Referring to my last question, about the future that's not there yet as being squashed by a past which is always present, and the mood fin de siècle of your music, it was really satisfying to see the ghost of Gustav Mahler inside the orchestral coda of the title track. Did you write and arrange the strings on your own?

Yeah, I've arranged them with another arranger I'm collaborating with. It's an interest that I have and I'm ready to explore further, this side of my interest in classical music and orchestration.

I could say that with you we have finally got somebody who's really applying the discipline of classical music to popular songwriting, not just in terms of giving a blurry baroque colour to rock'n'roll. So that's why I think we find in your songs that "game" of stretching the time of music. I mean, in your songs there's always something which is shorter or longer than expected.

I do definitely think a lot about stretching time, I don't know why. I get really obsessed with the idea that, you know, like art, understanding of time is completely dependent on... you know, time is not real. And that's really kind of fascinating to me, the idea that music can manipulate time, your sense of time. And so there's definitely stuff on the album that's trying to do that. Like "One breath" [the title track of the album], it's a song about the time it takes to inhale and exhale, and how, when you're about to do something that you're really scared of, or is gonna really change your life, for the better or for the worst, time slows down. Like as if you're in an accident, time is slowed down. It's that idea of going microscopically into the situation, and kind of drawing as much from it and as much detailed as you possibly can.

The moment you use some music language of the past, you necessarily have to deal with the memories of the listener. You know, history is getting old. So, at the moment you stretch the time of music in a way which is not expected by historical memory, but at the same time which is perfectly coherent with that particular song you're writing, then you can make your songs flow like a river. And this is something that personally I've found just touched on the late Jeff Buckley. So I was wondering, because he's not there anymore, if sometimes you feel like you're taking over his job.

[Laughs] When I was first kind of becoming a proper musician, like understanding what it was I liked to do, and I was a late teenager, Jeff Buckley was definitely my sort of hero, and I've listened to him a lot. I don't listen to him anymore because I don't need to, I know every single note of the first record and stuff.

Another artist you look like you're taking over the job for, is Bowie. Not because he's dead too, of course, but 'cos somehow it looks like he gave up a certain experimental side in his songwriting. Do you also feel you're taking the path he didn't have the courage to follow until the end?

I do feel like to try to find a path that is both experimental and popular is obviously, I imagine, the artist's dream. You could go on an experimental journey with your music whilst people still liking it. To get that balance is really tricky but I think that's the answer to being creatively satisfied, so it is always something you try and aspire to.

Yesterday I was really surprised to read that you were introduced by your father to hypnosis, 'cos hypnosis was one of the first things that came to my mind when I listened to you for the first time. It made me wonder if maybe you learned from him some techniques you could have applied during your songwriting, or if it's just a generic suggestion.

Hypnosis is about being in an altered state, which we are in constantly throughout our lives or our days. It's a lot about self-hypnosis. It's the power of suggestion which stays in your brain, takes over and hypnotizes you. I am constantly self-hypnotizing myself, always in dreams and away somewhere else, and I think that definitely kind of comes out in my music.

Just a few years ago you still had a psychological block about singing. It's interesting how this block resolved in what I could call a theatrical voice.

How do you define theatrical?

You know, you've got several voices, not just because your speaking voice is different from your singing voice, but also because you use more than one voice in your songs. And the work is going on: in "Piece by Piece" [3rd track of the album] maybe for the first time you're singing in falsetto. It's like several characters acting in your songs like in a movie, and they're taking place more and more inside your voice. It looks like you're trying to exceed the single personality.

I do definitely try to stretch my voice, so for this record I wanted to try and experiment with it. You know? You could still be really intense by singing softly, so that in one song there could be a really wide range of dynamics, going from the whispered to really belting out, as opposed to a song just having one level of dynamics all the way-through. I didn't like the word "theatrical" just because I think it suggests things being put on, like not being real. But I definitely feel that, whatever voice I use, it's a part of me that feels honest, and I wouldn't want to do it in another way. But I'm definitely drawn to singers that can really manipulate their voice depending on what song, rather than having one favorite they can do. I mean, David Bowie's great at that, there are so many different voices over the albums, it's pretty incredible.

Exactly, that's what I meant: not a fake melodramatic attitude in singing, but hosting a theatre in the mouth. It's about acting vocally as a state of trance during the performance, not as pretending. Something extremely honest. But let's move on. We can stretch the time in music, but unfortunately not at all in an interview. Did it take more time to make the first album or this new one?

The first.

Was this because you had less time between the two records, compared to before your debut? You had to tour a lot after it, for example.

Because the first record was recorded before I was signed, I didn't have anyone saying "ok, this has to be done by..." so it stretched over years. Whereas this one I spent a year until I recorded it. Do you like this fast way of creating, or do you miss the time when you had no pressure at all? I think it's dangerous to be given as much time as you want, because you end up just kind of chasing your tail, re-doing things and getting really hung up on stuff that is not really that important. Whereas when there is a time limit, it kind of makes you see clearer, because you do not have time to get really distracted and go off on some tangent that eventually you'll just come back to and redo it anyway.

In this new record we find again Mally [Harpaz, percussions/harmonium/guitar] and Daniel [Maiden-Wood, drums]. We'll see them again on stage too?

I also have a keyboard player now.

I was wondering about the orchestral parts in the studio album, how they're going to be rendered on stage, 'cos I can't really imagine something like "Anna Calvi & Orchestra"...

I think it's important when you play live to re-imagine songs so as they don't have to be exactly the same. The orchestral elements will find their way into live shows in some kind of capacity, whether it is playing with the guitar or not. I wouldn't like to get a keyboard to play fake strings or so.

You're half italian, you live and work in London, but somehow there is the shadow of Berlin behind you. I mean, your "godfathers" are Brian Eno and Nick Cave, two musicians who have been quite connected to this city, and who somehow left a clear mark on the idea of the music made here. And of course because of a specific taste of your own music. What's your vision about the city?

I'm curious about Berlin 'cos I haven't really seen any of it. Whenever I'm here I just do a gig and then I have to leave. But I was actually thinking, also considering to maybe move here for a while just to see what it's like.

[Marco Bianciardi]

L'interview éveillée

La semaine prochaine, les Berlinois de The Somnambulist seront de passage avec Ulan Bator au Klub dans le cadre de L'Étrange Festival à Paris. Marco, chanteur et guitariste, mais également fondateur de la formation, nous fait un point passé/présent/futur via cette petite interview. De quoi en savoir plus sur ce groupe qui mérite grandement qu'on s'intéresse à son rock aventureux et inspiré.

Salut Marco, j'aurais aimé que tu reviennes un peu sur la genèse de The Somnambulist: comment vous êtes vous retrouvé à former ce trio au style assez singulier?

Tout a commencé en 2007. A l'époque, je vivais encore en Italie, je jouais de la guitare dans un groupe qui s'appelait Caboto et de la batterie dans Elton Junk. Giulio Burroni, un vieil ami à moi qui est devenu par la suite booker pour The Somnambulist en Italie, était l'une des quelques personnes à avoir en sa possession une démo solo que j'avais réalisé en 2001. Un jour il me dit : "Hey, ta démo est géniale, pourquoi ne te mettrais-tu pas à réécrire et chanter tes propres chansons ?". C'est donc ce que j'ai fait en montant avec Hotel Ambiente avec Giulio à la basse et Lorenzo Marzocchi à la batterie. On a sorti un EP de 4 titres avant que je ne déménage à Berlin. Ensuite, on a fait une petite tournée en Europe mais comme nous étions loin géographiquement, on a tout simplement décidé d'arrêter. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train d'écrire les chansons de Moda borderline qui devaient être au départ le premier album d'Hotel Ambiente. Au moment de monter le nouveau line-up pour enregistrer l'album en 2009, j'ai changé le nom en The Somnambulist.

Est-ce que votre nom de groupe a un rapport avec le livre du photographe Ralph Gibson publié en 1970?

Non, pas du tout. J'ai connu l'existence de ce livre après avoir nommé le groupe ainsi. En fait, l'inspiration m'est venue après avoir regardé "Le cabinet du Dr. Caligari". En regardant les sous-titres, je trouvais que le nom sonnait super bien. Mais j'aime l'idée que The Somnambulist puisse se référer à beaucoup de choses : les troubles du sommeil, l'Expressionisme allemand, l'opéra de Bellini, Ralph Gibson, etc. Je trouve qu'il représente à merveille le côté "multicouche" de nos compositions et, dans le premier sens du terme, la façon dont les chansons sont à la fois un rêve et une action.

La chose improbable quand on regarde votre biographie, ce sont les différentes nationalités des membres qui composent votre groupe. C'est une pure coïncidence ? Car ce n'est pas très commun (je ne connais que les Bad Seeds dans le même cas), chacun doit apporter un peu de sa culture dans le groupe.

Quand tu montes un groupe dans une ville comme Berlin, c'est commun d'avoir en son sein des musiciens de nationalités différentes. Ce n'est peut-être pas un hasard si un groupe comme The Bad Seeds s'est relocalisé à Berlin au milieu des années 80. Pour notre projet, qui d'une certaine manière, je dirais, est basé sur l'idée de faire de la musique suivant plusieurs perspectives au même moment, c'est presque nécessaire d'être basé à Berlin. Des personnes qui jouent ensemble et dont chacun des membres a une culture musicale et une nationalité différente peuvent créer un large éventail de possibilités musicales.

Parle-moi un peu de Berlin, carrefour des cultures et du cosmopolisme. Ca fait longtemps que tu y habites ?

Ca fait déjà presque six ans que j'y suis maintenant. Je suis venu là parce que j'ai eu la chance d'y aller une première fois vers 2001 mais à cette période je pensais encore que l'Italie était, disons, un pays "normal". Je me suis dit que c'était mieux de rester dans mon pays natal pour continuer à bosser avec mes groupes plutôt que tout laisser tomber pour débiter une nouvelle vie dans un nouveau lieu. Le problème c'est que l'Italie n'est pas un pays "normal". Année après année, je me suis rendu compte que j'avais pris la mauvaise direction dans ma vie et que je pouvais arrêter ça en bougeant à Berlin. Berlin est une ville frontalière où on peut se cacher. Et, à cette période, cette ville est le seul endroit en Europe où, si tu te sens prêt à vivre à la limite de la pauvreté et de gérer tout seul tous les différents aspects du métier d'artiste, tu peux trouver tout un tas de musiciens du monde entier et consacrer tout ton temps à faire de la musique tout en payant tes factures ou remplir tes déclarations de revenus comme n'importe quel travailleur.

Tu es multi-instrumentiste, est-ce que le choix de ton instrument s'est fait naturellement au sein de The Somnambulist ?

Cela a été plus une question de nécessité que de choix. J'ai écrit les chansons de Moda borderline durant ma première année à Berlin où j'enchainais plusieurs petits jobs en même temps pour pouvoir survivre et jouer en solo des concerts en guitare acoustique. J'avais juste ma guitare sur moi, aucune salle de répétition, donc j'écrivais sur papier les partitions de batterie, de basse et de guitares. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Rafael qui m'a accompagné au violon sur des dates. Je ressentais tellement de frustration, après dix années à faire de la musique en Italie qui m'ont mené à rien, d'attendre 3 ou 4 ans de plus pour trouver les bonnes personnes, faire un nouveau groupe, commencer les répétitions, composer les premières chansons, faire des shows non payés pendant un bout de temps pour se lancer, puis si tout se passe bien,

enregistrer un premier album. Donc, j'ai collecté tout l'argent que j'avais économisé et enregistré l'album tout seul. Raf est venu enregistrer les parties de violon qu'il jouait lors de nos représentations et j'ai demandé à Marcello Busato, qui a rejoint le groupe juste après, de venir improviser des rythmes free-jazz par dessus.

Que réponds-tu aux personnes qui te demandent quel est le style musical de The Somnambulist ?

Que je n'en ai pas la moindre idée!

Le violon prend une place assez importante dans votre groupe. Est-ce que c'est difficile de composer avec un instrument qui n'est pas habitué à se retrouver dans une formation rock ?

Non, c'est pas vraiment difficile si on veut essayer de trouver de nouvelles perspectives au rock n' roll.

Quand j'ai écouté Moda borderline la première fois, la première chose qui m'a frappé, c'est ta voix. J'ai pensé direct à Tom Waits. C'est quelqu'un que t'apprécies et que t'écoutes ?

Tom Waits est immense. Et Captain Beefheart avant lui, et Howlin' Wolf encore avant eux. Si tu regardes bien, c'est juste du blues. Ils sont comme une ligne rouge dans le temps qui provient des anciennes racines du blues. C'est quelque chose à faire avec l'idée du corps de la voix, comme si ta bouche était possédée par ce corps. Un peu voodoo, si tu veux. C'est assez difficile à décrire et en même temps tellement significatif.

Ça se travaille une voix comme la tienne qui est assez particulière ? Ou c'est quelque chose de naturel ?

Il y a 6 ans, je ne savais pas du tout chanter. Ma voix m'est apparue comme ça, d'une manière tellement incontrôlée que je me suis demandé si c'était vraiment moi qui chantait. Cette fascination pour ce mécanisme, qu'un manque de sens de l'identité puisse produire une voix qui ne m'appartienne pas et l'inverse, a été le point de départ du travail des voix. C'est beaucoup de boulot, surtout parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression de ne pas savoir encore chanter et que je peux faire de la merde si je prépare pas les détails de ce qui doit se passer dans ma bouche et mon ventre.

Sophia Verloren est sorti à la fin de l'année dernière, vous avez pour l'occasion fait un appel aux dons pour financer sa production. Quel a été le bilan de cette opération ?

Une perte de temps. Nous avons collecté à peu près 30 euros, autrement dit, rien. Nous n'avions pas du tout trouvé de label qui pouvait investir de l'argent. Financièrement parlant, Sophia Verloren a été un désastre complet qui a eu de sérieuses répercussions sur nos vies quotidiennes. Mais la seule alternative possible était de ne pas le sortir. (NDLR : Le disque est finalement sorti plus d'un an après sur Acid Cobra Records en France et Solaris Empire dans le reste de l'Europe.)

Quelles différences fais-tu entre votre premier et votre deuxième album ?

J'ai l'impression que Moda borderline avait une dominante rock-noise alors que Sophia Verloren est peut-être plus aventureux, plus subtil. Partages-tu cet avis ?

Absolument ! Je trouve qu'avec ce nouvel album, nous avons franchi un cap par rapport à Moda borderline surtout en ce qui concerne la manière d'écrire. Ses chansons creusent dans des sphères plus profondes.

Au sujet du son, la principale différence réside dans le fait que le premier album représentait plus une sorte d'album solo initialement écrit sur feuille de papier puis traduit en sonorités enregistrées. Sophia Verloren, quant à lui, est né dans une salle de répétition et incarne une photographie de ce que Rafael, Marcello et moi avons fait en live de 2010 à 2011. Ce que vous entendez sur le CD, c'est du live-studio en fait.

J'aime beaucoup le contraste de Sophia Verloren avec, entre autres, l'apport vocal d'Albertine Sarges sur "A daisy field" et "Monday morning carnage". Parle-moi de cette superbe collaboration. C'était une volonté de votre part dès le départ de la faire participer ou cela s'est présenté comme une occasion soudaine ?

Un peu les deux en fait. On avait prévu dès le départ d'inclure un duo vocal pour "A daisy field" mais pas pour "Monday morning carnage". Pour la petite histoire, nous voulions jouer cette chanson dans le studio comme les autres, mais à vrai dire, je n'étais pas content de ma performance du tout, que ça soit à la guitare et au chant. Manque de bol, nous devions absolument quitter les lieux du studio. Le manque d'argent a fait

que nous ne pouvions pas la refaire mais la chanson était tellement bonne qu'il était impossible de l'abandonner, je me suis dit que si le problème venait de moi, la solution devait venir de quelqu'un d'autre. Donc, on a effacé mes prises de chant et demandé à Albertine de chanter à ma place et à Chris Abrahams, le pianiste de The Necks qui avait déjà joué avec nous sur Live in Berlin, de jouer par dessus ce qu'il lui semblait bon. Nous avons donc annulé les parties de guitare également pour ne laisser que les enregistrements de violons et de batterie faites au studio. Le résultat était si surprenant et différent que nous avons décidé de mettre ce titre à la fin du disque juste après la dernière chanson rock, à la manière d'une musique de générique de fin d'un film. Personnellement, j'adore la façon dont je me suis effacé sur ce morceau, comme un fantôme invisible dont la seule présence se trouve à l'intérieur de l'écriture.

Venons-en à votre actualité. Vous avez annoncé le mois dernier l'arrivée de deux nouveaux membres dans le groupe, Manuel Kailuweit et Thomas Kolarczyk. Peux-tu nous les présenter et quel rôle vont-ils tenir au sein de la formation ?

Je considère que l'arrivée de Manuel à la batterie et Thomas à la basse comme la création d'un nouveau groupe. C'était l'unique voie à emprunter pour sortir The Somnambulist de cette longue crise et le sauver par la même occasion. Au début de l'année 2012, un an après l'enregistrement de Sophia Verloren - le mixage n'était pas encore réalisé car nous étions en attente d'une solution pour le sortir - Rafael a quitté Berlin pour retourner en France et Marcello est parti du groupe. A partir de ce moment là, Rafael et moi avons joué quelques concerts avec Alessandro Baris, batteur de L'Altra et Comfort And Collisions, sans véritables répétitions suivies. J'ai ressenti le besoin d'avoir à mes côtés des personnes capables de jouer régulièrement. J'ai bien fait quelques essais avec des musiciens de sessions mais c'était très difficile d'écrire de nouvelles choses avec eux car ça veut dire travailler plus vite et beaucoup plus avec le stress qui va avec. Et puis, comme j'avais un peu le rôle de directeur d'orchestre, ce qui est quand même pas une mince affaire, je ne pouvais pas les payer suffisamment pour qu'ils reproduisent exactement ce qui a été enregistré. Maintenant, The Somnambulist est finalement un vrai groupe qui travaille ensemble tous les jours à fond des idées accumulées depuis ces 3 dernières années. Nous aimerions enregistrer 16 nouvelles chansons au printemps prochain et les sortir sur un album dont le titre est tout trouvé : "Use Your Illusion III".

Vous avez repris votre tournée ciné-concert en faisant la bande son de "Berlin-die sinfonie der großstadt" de Walter Ruttmann. J'ai vu la version de cette bande son par We Insist !, un groupe français de math-rock. Comment est celle de The Somnambulist ? Très mouvementée ?

Oui, c'est plutôt agressif. Par moment, quand c'est bien punk et abrasif, c'est marrant de voir à l'intérieur du théâtre où l'on joue certaines personnes se sentir vraiment mal à l'aise sur leur siège. Je pense que c'est le genre de bande-son jouée en live qui essaie définitivement de combler la distance entre les images sur l'écran plat de cinéma et le corps des personnes le regardant. Le spectacle, c'est une heure de musique instrumentale avec un son similaire à Sophia Verloren. Nous allons faire une tournée avec cette bande-son live qui va passer à Briançon, Grenoble, Vevey et Bourg-en-Bresse en décembre prochain. J'aurai Rafael et Alessandro avec moi vu que Manuel et Thomas n'ont pas eu assez de temps jusqu'à maintenant pour bosser dessus. Enfin, nous pensons l'enregistrer en quintet et espérons sortir un album avec, si possible, un DVD à la clé.

Vous jouez bientôt avec Ulan Bator au Klub à l'occasion de L'Étrange Festival. Connais-tu ce festival qui propose des films plutôt originaux et underground ?

Je ne connaissais pas ce festival jusqu'à ce qu'on soit invité à y jouer, donc je suis terriblement curieux de voir ça.

Es-tu un grand cinéphile ? Quels sont tes genres préférés ?

Je pense que je suis définitivement ce que tu appelles un cinéphile. Un livre comme "Qu'est-ce que le cinéma?" ou l'art de Kubrick, Fellini ou bien Fassbinder, pour ne citer qu'eux, ont beaucoup plus d'influences sur les idées d'un groupe comme The Somnambulist que les genres musicaux que tu peux entendre dans nos albums.

Avez-vous des projets de bande-son de films avec The Somnambulist ?

On pourrait refaire des bandes-son live pour des films muets, nous essayons de trouver un film qui n'a jamais fait l'objet de ça. Mais l'idée de base est de faire un long-métrage sur le rock, un genre de science-fiction sur la scène musicale actuelle berlinoise. Pas comme elle l'est actuellement mais comme elle pourrait l'être dans un monde parallèle. J'ai déjà écrit des idées de scénarios mais ce serait un boulot énorme de le faire et puis honnêtement je n'ai aucune idée de comment obtenir de l'argent pour ça. En dehors des clips du groupe, j'ai réalisé un film intitulé "Liebe macht frei".

Dernière question que j'adore poser : Quels sont tes derniers coups de cœur musicaux, tes dernières découvertes musicales ?

Mon dernier coup de cœur est la musique africaine. Ça a complètement changé dans ma tête l'ordre des pièces du puzzle musical. Et en même temps, ça a tiré au clair pas mal d'idées que j'avais. Ça donne également de nouvelles perspectives pour le futur de notre musique. Dans la musique contemporaine, pour répondre à ta question, dernièrement j'ai été impressionné par le nouveau disque d'Anna Calvi qui sortira le mois prochain. J'ai eu l'opportunité de faire une interview avec elle et d'écouter son album. J'ai vraiment été surpris d'entendre des similitudes avec la tournure que prennent certaines chansons de The Somnambulist.

Berlino, come non-luogo di derive e approdi, è a fare da sfondo ad un suono schiettamente indipendente, quello dei The Somnambulist, trio italiano di legittima aspirazione transnazionale, che con la doppietta "Moda Borderline" e il nuovo "Live In Berlin", svetta come una delle realtà più interessanti degli ultimi tempi. Fare due chiacchiere con Marco Bianciardi, artista poliedrico e deus ex machina della band, si rivela piacevole occasione per una riflessione lucida, benchè caustica, sullo stato dell'indipendente, e sul rapporto spigoloso tra identità e alterità. La band sarà in Italia per un tour nella seconda metà di Aprile.

The Somnambulist svela il nucleo di un trio "allargato"... tali e tante, numericamente e qualitativamente, sono le personalità musicali coinvolte, da assumere le valenze di un collettivo... Mi parli un po' della genesi di questo progetto?

Nel 2007, appena dopo lo scioglimento dei Caboto e appena prima di uscire dagli Elton Junk, decisi di affrontare un vecchio mostro personale e di tornare a scrivere e cantare le mie proprie canzoni. Una cosa che avevo evitato di fare fin dai tempi dell'adolescenza, salvo qualche ripensamento sporadico e poco fruttuoso. Fu così che tirai su l'Hotel Ambiente, gruppo col quale continuai per un anno, ben oltre il mio trasferimento a Berlino. Ancora un altro anno e avevo accumulato abbastanza materiale inedito per un intero disco. Così decisi di investire quel che avevo messo da parte pulendo cessi e cucinando in ristoranti per chiudermi in studio e cavare il ragno dal buco. Rafael aveva già suonato il violino su alcuni pezzi, durante le nostre serate acustiche in giro per i bar della città; e invitai Marcello, col quale ci vedevamo spesso per improvvisare, ad "addizionare" le parti di batteria che stavo registrando. Fu abbastanza spontaneo, dopo avere iniziato a portare i brani dal vivo grazie all'aiuto di amici come Alessandro Baris dei Comfort, assestare col tempo la formazione intorno a noi tre. L'aspetto di collettività è conseguenza diretta del fatto di lavorare in una città come Berlino ad un progetto come questo che contiene una forte componente improvvisativa, oltre ad essere trasversale ai generi: tre fattori che permettono un ventaglio incredibile di soluzioni e partecipazioni, come è testimoniato dal "Live in Berlin" appena uscito che conta un totale di otto musicisti.

La cover così lynchiana, il titolo emotivamente segnico... insomma, sembra che vi si rappresenti il lato sommerso e simbolico dell'intelletto... cosa si annida sotto lo "smalto" di Moda Borderline?

Non ne ho idea. Credo sia davvero troppo sommerso per spiegarlo a parole. Certamente ha a che fare con qualcosa di inafferrabile e con una strana forma di ironia. Un'occhiata ai testi delle canzoni può complicare meglio le idee a riguardo.

Avete un suono così visceralmente mitteleuropeo, eppure si avverte un denso universo di referenze multicentriche... mi parli delle influenze sottese a The Somnambulist?

Di sicuro ci sono molte influenze cinematografiche e teatrali, non solo per passate esperienze ma soprattutto per l'idea di trattare la materia musicale con linguaggi diversi e vedere di nascosto l'effetto che fa. Riguardo le influenze strettamente musicali, mette un po' a disagio parlarne perché l'argomento rischia sempre di essere fuorviante quando si vuol cogliere la cifra particolare di un gruppo. Senza dubbio c'è un legame molto intimo con tutta la musica che è passata e passa da questa città, partendo da Mahler per finire in Turchia, oltre alle produzioni uscite dagli Hansa Studios negli ultimi trent'anni.

Oltre a essere un eccezionale polistrumentista, so che ti sei occupato di teatro e che hai scritto un romanzo, "Il Medio Abisso"... ti va di dirmi qualcosa sulla tua attività squisitamente letteraria?

Scrivo, tutto qui. Ogni tanto qualcosa diventa buono per essere cantato, qualcos'altro potrebbe funzionare per il cinema e il resto si accumula. Tempo fa mi ero rotto le scatole di scrivere da anni cose che alla fine battevano sempre il chiodo nello stesso punto, così pensai che magari quel punto poteva essere quello di partenza per un romanzo. Misi tutto insieme e continuai a scrivere, sviluppando quel che già c'era. Avevo bisogno di soldi e quando vidi in giro alcuni concorsi letterari decisi di portare a conclusione il libro e tentare la sorte. Non ha funzionato, però è stata un'ottima scusa per scrollarmelo di dosso e passare ad altro.

Sei un italiano trapiantato in Germania... hai un osservatorio privilegiato su "differenze e ripetizioni"... qui, in Italia, quello con l'alterità di luoghi e situazioni, è un paradigma indefettibile...

E' vero, e sarebbe pure l'ora di farne davvero a meno di questa ossessione del confronto con l'estero. O meglio, dovremmo confrontarci con l'estero in termini diversi. Prima di andarsene, si pensa che uscire dal nostro Paese sia come salire dal Purgatorio al Paradiso; e solo dopo essercene andati e aver piantato radici altrove, si capisce che in verità si esce dall'Inferno italiano per cadere nel Purgatorio europeo. Si realizzano sogni erotici come abitare da soli, concentrarsi sul proprio lavoro, suonare regolarmente in diverse nazioni ed abbassare le spese al punto di quasi riuscire a sopravvivere del solo lavoro creativo: cose in realtà normalissime, direi dovute, da un certo punto di vista. Una piaga tutta italiana come il provincialismo, per esempio, esiste dappertutto; ma fuori dall'Italia è spesso sedimentata solo a livello locale, mentre a livello metropolitano esistono innumerevoli altri ambiti non infettati dal provincialismo, molti dei quali sono a portata di mano e tendono a creare una rete di contatti in Europa e oltre di cui tutti possono beneficiare. Il vero terreno di confronto adesso non è tanto internazionale, quanto transnazionale. La chiave, a mio avviso, è

essere portatori di un discorso personale ed intellettualmente onesto: ai posteri la sentenza su quanto artisticamente rilevante o meno. Spesso ciò che in Italia è un handicap, all'estero si rivela essere un vantaggio. In Italia mi dicevano: non capisco la tua musica, chiarisciti le idee su quello che vuoi fare. Fuori dall'Italia mi dicono: non capisco la tua musica, finalmente qualcosa su cui riflettere, grazie ché mi stavo annoiando.

Personalmente penso che la costituzione di una qualche scena artistica, presupponga il sedimentarsi di esperienze in un arco di tempo molto ampio, frutto di movimenti storici e civili... seconde te, come sta messa l'Italia da questo punto di vista, in questo momento storico?... Ovvero, per parlare di scena, basta una massa quantitativamente rilevante di roba in giro?

A parte il fatto che anche quella della scena può essere vista come una specie di ossessione, due presupposti base al suo costituirsi, oltre a quelli a cui hai giustamente accennato, sono la presenza di un pubblico e di un carattere generale di novità stilistica. L'impressione, mia personalissima si intende, che ho sempre avuto dell'Italia è che un pubblico vero e proprio per la cosiddetta scena indipendente in realtà non ci sia. Si ha sempre il dubbio che ce la si fa e ce la si racconta fra noantri, che alla fine musicisti produttori giornalisti acquirenti siano un po' le stesse persone: una sorta di casta in miniatura, dove invece di fare business milionari ci si smazza cinquantini; e dalla quale sei escluso a priori se non ti metti in fila come tutti gli altri e non rispetti la mediocrità che sta alla base del gioco, e che permette anche al fratello del marito della cugina di prendersi la sua fettina di torta proponendo cose che altrove verrebbero giudicate decisamente imbarazzanti. E' da quando iniziai a suonare alla fine degli anni Novanta che si cerca di "forzare" la nascita di una scena italiana, e questo purtroppo è stato ed è sintomo di una forte crisi di identità. E questa crisi, per arrivare alla questione della novità stilistica, va a compromettere direttamente la libertà espressiva dal di dentro del musicista stesso, i suoi istinti, la voglia di rompere gli schemi e quindi la nascita spontanea di stili nuovi in grado di caratterizzare una scena territoriale. L'esempio più lampante, per tornare alla questione del pubblico e chiudere il cerchio, è che nessuno oltralpe sa un bel niente di cosa succede in Italia a livello indipendente. In realtà, è l'assenza non di identità, ma del senso di identità ciò che fa nascere i frutti migliori e più originali. Ma finché i musicisti italiani continueranno a trattare la musica come uno specchio delle brame in cui rimirarsi, e non come un attrezzo di cui servirsi per esplorare territori sconosciuti, si va poco lontano.

Ad un'esplosione tecnologica corrisponde una certa quota di "barbarie" culturale... cosa pensi della diffusione totalmente acritica del fenomeno indie, intendo anche in connessione con la fluidità d'accesso garantita da social network et similia... da un lato democratizzazione, dall'altro insipienza di massa, e ipertrofia mediatica?... oppure, c'è una chance occulta?

Warhol parlava di quindici minuti di gloria che spetteranno in futuro, cioè oggi, a tutti. Io credo si tratti in realtà di quindici megabyte. Qui c'è da dividere l'ambito sociale da quello artistico. Nel secondo ambito, i danni maggiori portati dalle nuove tecnologie comunicative riguardano principalmente l'inflazione di musica e il conseguente abbassamento del livello di attenzione generale. Se ci sono più gruppi che locali di musica dal vivo, più dischi che ascoltatori, il costo della musica crolla e ci sono meno risorse per andare avanti, meno tempo per comporre, provare, registrare, riducendo così anche la qualità della musica stessa. Più che di democratizzazione si dovrebbe parlare di mediocratizzazione. Tutto a vantaggio dei molti che calcano le scene con l'ennesima rilettura superficiale e perfettina dei Joy Division, e a pieno svantaggio dei pochi che in questo modo rimangono vittime della loro stessa originalità quando non rientrano nel format richiesto per essere compresi al volo in quindici secondi di streaming; che si ritrovano spesso pure costretti a smettere presto di suonare quando avrebbero bisogno di una vita intera per sviluppare fino in fondo il loro discorso. Riprendendo ciò che Pete Townshend ha detto recentemente, la Apple, Zuckerberg e compagnia bella, avendo minato alla base il piccolo mercato discografico senza offrire niente che

sostituisse quelle garanzie promozionali fornite in passato dalle etichette che con quel mercato ci vivevano, in realtà ci devono una baracca di soldi a noi musicisti indipendenti: e prima o poi dovremmo metterci tutti d'accordo per chiederli davvero indietro, questi soldi. Forse è questa la vera chance occulta.

L'etichetta di Amaury Cambuzat è un cenacolo di eccezionali outsiders, fuori dalla mischia ma con proposte di una qualità intrinseca, fuori dal comune... Com'è nata la collaborazione con Acid Cobra?

Credo per le stesse caratteristiche che descrivi. Conosco Amaury da molti anni, fin dai miei tempi con gli Elton Junk, con i quali all'epoca ci siamo sentiti affini per sensibilità e modalità di lavoro più a gruppi come Ulan Bator e L'Enfance Rouge, che a quella che tu chiami mischia. Siamo sempre rimasti in contatto, e quando è arrivato il tempo in cui tutte le esperienze accumulate in quegli anni si sono condensate in questo nuovo progetto, non ci ha pensato due volte e quasi mi ha dato l'ok alla pubblicazione prima ancora che il disco fosse registrato.

Hai ultimamente ascoltato qualcosa che ti ha colpito, proveniente dall'Italia?

Rossini. Riguardo a musica recente, a parte compagni di etichetta come TV Lumière, Sexy Remy e Marigold, o amici stretti come Zenerswoon o Francesco Cavaliere, in tutta sincerità ho cercato un po' di disintossicarmi negli ultimi tempi dalla musica italiana, e ammetto di non conoscere granché. Quel poco che ho sentito l'ho trovato sopravvalutato. Mentre in Svizzera e in Francia, ad esempio, stanno venendo fuori cose a dir poco grandiose di questi tempi.

[Gioele Valenti]

Free Art News (IT, 26.01.11)

freeartnews.forumfree.it/?t=53542285

"Moda Borderline" è l'album di debutto su Acid Cobra Records di The Somnambulist, concepito intorno alla produzione realizzata per l'attività live del progetto Hotel Ambiente fra il 2007 e il 2008 in Europa, e sviluppate attraverso performance elettro-acustiche e di improvvisazione radicale. The Somnambulist è un trio con sede a Berlino. All'intervista hanno risposto Rafael Bord e Marcello S. Busato...

C'è qualche episodio curioso legato alla creazione del vostro album "Moda Borderline"?

Rafael: Di episodi curiosi non me ne vengono in mente ma ti parlo volentieri del luogo dove abbiamo registrato, l'Antje Øklesund, cento anni di storia tra quattro mura scrostate. Inizialmente era una manifattura di proprietà di un ebreo, successivamente sgomberata dai nazisti; poi è diventata una fabbrica di scarpe durante la DDR ed infine spazio artistico al giorno d'oggi.

Quanto contano la tradizione e quanto la sperimentazione, nelle vostre composizioni?

Rafael: La tradizione è una base di lavoro importante dalla quale partire. Marco compone spesso utilizzando solo voce e chitarra come nella classica tradizione rock, anche se le strutture sono spesso abbastanza complesse. La sperimentazione serve successivamente a trasformare questa base in oggetto vivente, originale, a volte perfino nuovo.

Trovate ci sia voglia di collaborare tra artisti o ciascuno tende un po' a guardare in casa propria?

Rafael: Noi siamo aperti a tutto, ma il nostro sogno segreto è di essere chiamati a collaborare con Zucchero!
Marcello: Non conosco la situazione altrove in questo momento, ma a Berlino la voglia di sperimentare e collaborare tra artisti è molto forte. Ci è capitato molte volte di collaborare con altri musicisti provenienti da ambiti musicali molto eterogenei: uno dei risultati è un album live realizzato con svariati ospiti che pubblicheremo presto.

Oggi si fa musica più per passione che per un discorso economico... dovrebbe essere un bene per la qualità delle canzoni?

Rafael: Quasi tutti fanno musica per passione, anche gli artisti di grandissimo successo e che vendono milioni di dischi. Forse anche lo stesso Zucchero... Il problema è che la macchina economica musicale - TV, grandi siti internet, radio - dà spazio principalmente a dei prodotti creati per chi se ne sbatte della musica, per quelli per cui è solo un passatempo, un prodotto di consumo o al massimo un marchio di appartenenza a un gruppo o classe sociale. Il problema non è creato né gestito dagli artisti, è l'industria che corrompe e il pubblico che si fa corrompere. Quando suoniamo gratuitamente davanti a quindici persone e in una sala vicino vi è una cover band dei Led Zeppelin che fa il pienone con biglietti a venti euro, ci viene voglia di strapparci i capelli. Mentre proprio i veri Led Zeppelin erano i primi a scrivere musica per passione.

Quando è pronto un nuovo disco, sentite una certa responsabilità o in qualche modo vi preoccupate per come verrà accolto da critica e pubblico?

Marcello: Entriamo in studio a fine febbraio per registrare il nuovo album! Poi tra una cosa e un'altra - mix, mastering, grafica etc. - pensiamo e speriamo di poterlo pubblicare entro la fine dell'estate. Quindi tra il live e l'album nuovo ci saranno quest'anno ben due prodotti targati The Somnambulist nuovi di zecca. Noi siamo contenti delle nuove canzoni e molto concentrati per le prossime registrazioni, e per ora queste sono le nostre uniche preoccupazioni. Ovviamente speriamo di ricevere una buona risposta al nostro prossimo

lavoro, ma non la viviamo come un peso: i pezzi sono stati scritti senza nessuna pressione psicologica di piacere a tutti i costi.

Ci vogliono tante stesure prima che una canzone vi convinca appieno?

Marcello: Spesso più che molte stesure, i nostri pezzi richiedono un buon tempo di rodaggio. Non riscriviamo o stravolghiamo in continuazione un pezzo, ma facciamo piccoli cambiamenti e dopo un certo periodo di prove lo integriamo o passiamo a una nuova idea, così come per le differenti sezioni di un pezzo.

C'è qualche artista con il quale vi piacerebbe collaborare prima o poi?

Marcello: Non saprei dirti un'artista in particolare, siamo tre persone totalmente aperte musicalmente e pronti alle collaborazioni più varie e strane .

Nel mondo odierno conta sempre più l'immagine. E' importante per chi si occupa di musica?

Rafael: Come dicevo precedentemente, molte persone hanno bisogno di un'immagine di riferimento per poter apprezzare la musica, dal taglio di capelli alla qualità della stampa della copertina del disco o del cd. Anche nel movimento underground sono questi dettagli che inseriscono un gruppo in un contesto quasi più importante della musica che esce dagli amplificatori. E' sicuro che se badassimo di più al look e mirassimo a un'audience ben definita, avremmo più successo. Il problema è che non ne siamo capaci, anzi, ci disgusta profondamente. Non è una presa di posizione. E' così e basta.

Quali sono i problemi più difficili da risolvere, quando si lavora ad un disco?

Rafael: Essere capaci di non accontentarsi e aspettare la naturale evoluzione di un pezzo. Spesso c'è il rischio di registrare idee che col tempo avrebbero potuto essere meglio sviluppate!

Nel mondo della musica, è sempre più difficile dire qualcosa di nuovo?

Rafael: Sì. Anche Mozart aveva certamente lo stesso problema, nonostante siano esistiti in seguito pure gli Atari Teenage Riot.

Poesia e musica: quali i punti in comune?

Rafael: *L'amour!*, sospirerebbe un romantico. Più seriamente, la facoltà di potersi esprimere sinceramente e profondamente è quella che meglio riesce a toccare gli altri; speriamo, cioè, che un'ascoltatore possa emozionarsi ascoltandoci, pure se un'emozione diversa da quella sentita da noi.

Il momento live è, per molti, un momento di divertimento puro ed improvvisazione. Vale anche per voi?

Marcello: Sì, certo. I nostri pezzi hanno spesso delle isole di improvvisazione che sfruttiamo soprattutto nei live. Non di rado alcuni pezzi dal vivo si allungano del doppio o più.

L'uso della tecnologia nella creazione di nuove canzoni, può essere positivo o tende ad appiattire il tutto?

Marcello: Come abbiamo letto nei libri e visto nei film di fantascienza c'è una tecnologia buona e una cattiva, o forse persone che sanno gestirla e dosarla e persone che invece non ne sono in grado. Noi siamo abbastanza attratti dalla tecnologia anche se in questo momento, per economia compositiva, rimaniamo un gruppo rock "classico". Abbiamo già fatto alcuni esperimenti e credo proprio che un giorno non lontano ci metteremo a lavorarci più intensamente in una direzione per così dire più tecnologica.

Rafael: Per farlo dovremmo economizzare un po' di soldi e passare molto tempo sulle macchine.

[Andrea Turetta]

Lucidi e svegli sul bordo – intervista a Marco Bianciardi.

I Somnambulist sono un trio italo/francese di stanza a Berlino con un nuovo album uscito diversi mesi fa dal titolo Moda Borderline (su Acid Cobra, etichetta dietro la quale si nasconde Mr.Ulan Bator Amaury Cambuzat). Hanno un moniker tanto affascinante quanto la proposta musicale partorita dalle tre personalità cui vi albergano; sono un viaggio senza coordinate e senza precisi riferimenti musicali a cui aggrapparsi, per dirla con le parole di chi ha recensito il disco (e redatto questa intervista): “La band è un panorama luminoso oltre la montagna nascostasi tra le nubi; ispirati quanto capaci, detengono un potere che è comune a pochi”. Alle nostre domande risponde Marco Bianciardi, chitarrista e cantante del gruppo.

Sembra quasi una barzelletta, un francese, un tedesco ed un italiano; potete raccontarci come vi siete conosciuti?

Non ci è molto chiaro perché si sia sparsa la notizia che il milanesissimo Marcello sia in realtà tedesco, benché viva in Germania da più tempo. Probabilmente la tentazione della barzelletta era troppo forte: “un francese e due italiani” non suona altrettanto bene! Ho conosciuto Rafael tramite un annuncio in rete quando, appena arrivato a Berlino, mi sono messo alla ricerca di persone con cui suonare. Successivamente mi è capitato per caso di ascoltare Marcello in un club dove stavo lavorando quella sera come barista. Per un po’ ho lavorato con loro due parallelamente: Raf mi accompagnava al violino durante le prime esibizioni semi-acustiche di The Somnambulist, mentre con Marcello facevamo delle lunghe improvvisazioni per chitarra e batteria che avrebbero dovuto confluire in un progetto chiamato Infinite Monkey Show ma che al momento non ha ancora visto il suo debutto dal vivo. Finché, in occasione delle registrazioni di Moda Borderline durante l’estate del 2009, non mi è venuta in mente la semplice idea di unire le due cose.

Vi sentite un gruppo “borderline”?

Dipende dal significato del termine. E’ dura definirsi come band quando quasi per regola evitiamo di concedere interpretazioni univoche della nostra musica, in modo da lasciarla agli ascoltatori piena di ambiguità così com’è. E’ quasi tragico essere costretti, per esempio all’interno del programma dei concerti di un locale, a dichiarare un genere musicale specifico da associare al nostro nome: ogni etichettatura è un epitaffio, in qualche modo. Di certo posso dire che ciò che facciamo si colloca in una sorta di terra di nessuno, che mi piace intendere non tanto come punto di incontro fra diversi generi musicali o il risultato della loro somma, bensì come loro differenza. Questo progetto è ancora al suo inizio, e son convinto che dopo l’uscita di un altro paio di album sarà molto più chiaro intuire che tipo di percorso abbiamo appena intrapreso.

I caratteri “epici” di questo lavoro, come ad esempio i 12 minuti ed oltre di Quinto Mistero Della Gioia, sono un po’ il vostro marchio di fabbrica: è una specie di tributo ad un prog-rock ormai perso nel tempo e negli angoli bui della memoria, è un’evoluzione spontanea che nasce nell’immediatezza dello studio di registrazione oppure il frutto di un’accurata pianificazione fatta in precedenza?

Diciamo che si tratta di una sorta di immediatezza pianificata, in questo caso specifico. Il pezzo di cui parli per esempio ha una doppia anima: metà delle tracce seguono delle strutture armoniche e ritmiche che sono state costruite e ricostruite precedentemente in ogni microscopico dettaglio, mentre l’altra metà contengono

liberissime improvvisazioni ed elementi casuali come segnali radio processati che sono stati registrati in tempo reale. Il mistero, appunto, sta in come riescano a convivere insieme due o più pratiche, diversi modi di pensare la musica che normalmente si escludono a vicenda. E tornando a quello che tu hai chiamato epicità - così come in altri brani può essere una certa ironia nascosta sotto atmosfere crudeli, il flirt con il pop e la rottura delle sue aspettative, la presenza apparentemente ingiustificata ed instabile di elementi all'interno di un contesto che sembra loro inadeguato e via dicendo - posso dire che tutto questo è provocato da un nostro atteggiamento che mira a far convivere punti di vista diversi su ciò che accade in quel dato momento di una canzone. La cosa detta in questi termini potrà sembrare studiata a tavolino, ma posso garantire che tutto ciò viene fuori in modo molto spontaneo ed emotivo, e che eventualmente ci riflettiamo sopra solo quando sta per giungere a conclusione.

Quali sono le influenze musicali che maggiormente vi hanno ispirato per questo Moda Borderline?

E' difficile dirlo, soprattutto per non cadere in un eccesso di chiarezza. Nel gruppo siamo tutti degli onnivori musicali, ascoltiamo e ci lasciamo ispirare da cose anche radicalmente diverse tra loro; senza contare che il disco ha avuto una gestazione abbastanza lunga durante un periodo nel quale sono cambiate tante cose. Personalmente desideravo davvero un disco che non avesse una precisa atmosfera unificante, ma che fosse un caleidoscopio stratificato su più livelli. Qualcosa di più affine a ciò che si può trovare in molti dischi della fine degli anni '60, piuttosto che a certe produzioni contemporanee che spesso danno l'impressione di concedere al pubblico più risposte di quante domande siano in grado di provocare.

Come è nata l'idea per il video di Red Carpet?

Niente di speciale: ho solo raccolto varie riprese fatte durante i nostri tour con una macchinetta digitale da quattro soldi e le ho incrociate con le immagini registrate ad un concerto da un amico con una telecamera più professionale. Poi col montaggio mi son divertito a creare, o meglio a forzare, dei collegamenti a posteriori, soprattutto quando risultavano abbastanza improbabili.

Non deve essere facile riuscire a combinare le immagini per un genere musicale dai contenuti "difficili" come quello che proponete voi, è stato tutto in salita oppure le vostre particolarità sonore vi sono state d'ispirazione?

Un amico appassionato della nostra musica tempo fa mi ha detto che c'è nelle nostre canzoni un qualcosa di indecifrabile, una specie di senso di attesa che appesantisce, per così dire, lo scorrere del tempo e lo rende plastico e tangibile, come un corpo in movimento che puoi quasi toccare. E questo credo non si discosti molto da certo cinema o videoarte che dir si voglia. Quando quattro anni fa provai per la prima volta a dirigere un mediometraggio, Liebe Macht Frei, mi resi conto alla fine di essere andato nella stessa direzione della musica: era di nuovo una scultura fatta di tempo, cambiava solamente il mezzo usato per ottenerla.

Il movimento indie in Germania sembra essere, per così dire, una novità assoluta. Come vedi il presente, e perché no, il futuro di questo genere?

In tutta sincerità ho un po' di allergia nei confronti dell'indie, tedesco e non. E non parlo dell'indie di vent'anni fa. Da una parte ammetto di essere abbastanza polemico da prenderne le distanze, dall'altra, per quanti sforzi abbia fatto per capirlo, non riesco onestamente a vederne il carattere di novità. Poco tempo fa ho obbligato me stesso, per aggiornarmi, a fare una bella scorpacciata di gruppi contemporanei, di quelli ben allineati coi tempi. Ho ascoltato ripetutamente svariati dischi alla ricerca di qualcosa di nuovo da imparare, sospendendo ogni giudizio affrettato e superficiale. Anche se ci ho trovato un'enorme ventaglio di soluzioni interessanti nella produzione e una grande sapienza tecnica, per la maggior parte mi hanno lasciato interiormente vuoto, se non a volte innervosito o con un principio di mal di testa; soprattutto in quei casi dove l'aspetto emotivo e la ricerca dell'originalità mi sono sembrati talmente ostentati da risultare a dir poco sospetti. In poche parole ci ho visto un gran narcisismo e poco spirito di sacrificio, artisticamente parlando. E per il futuro non posso che augurarmi che arrivi presto un nuovo terremoto, come alla fine degli anni '70 o l'inizio dei '90, a spazzar via tutto il superfluo e riportare la musica in acque più profonde e sincere.

Cosa vi distingue dai gruppi concorrenti che si muovono in questo tipo di panorama?

Forse la convinzione che affermare che tutto sia in qualche modo già stato fatto e che non sia più possibile creare qualcosa di radicalmente nuovo, sia un'ingegnosa scusa per non ammazzarsi troppo di lavoro. Il che non vuol certo dire che siamo o saremo innovativi, non sta a noi deciderlo o interessarcene, ma che in ogni caso ci ammazziamo di lavoro per fare quello che facciamo.

A chi consigliereste un disco come Moda Borderline?

A tutti, perché è stato fatto in modo tale che chiunque può vederci dentro quello che vuole.

Quali sono i progetti futuri, se è possibile rivelarli, di The Somnambulist?

Abbiamo fra le mani un disco registrato dal vivo l'anno scorso che ci piacerebbe molto pubblicare. E' una rilettura in chiave improvvisativa di nuovi e vecchi brani, con la partecipazione di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz di Berlino come Chris Abrahams di The Necks e Els Vandeweyer dell'IMI Kollektief, fra gli altri. Inoltre registreremo a breve il seguito in studio di Moda Borderline, probabilmente con il titolo di Sophia Verloren, per poi preparare una colonna sonora dal vivo per il film muto del '27 "Die Symphonie der Großstadt" di Walter Ruttmann, che presenteremo il prossimo Maggio a Bordeaux per il Centro Jean Vigo e il Goethe Institut.

[Lorenzo Tagliaferri]

BERLIN, SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE
Walter Ruttmann, 1927

Un documentaire muet mis en musique par
THE SOMNAMBULIST

Première le 10 mai 2011 au BT59 à Bègles
11e édition du Printemps des Cinéconcerts à Bordeaux

02.04.12 Berlin (DE) - HBC
05.04.12 Saint-Denis (Paris, FR) - Théâtre La Belle Étoile
06.04.12 Sens (FR) - Théâtre Municipal
10.10.12 Brest (FR) - 11ème Festival Intergalactique de l'Image Alternative
11.10.12 Brest (FR) - Maison d'arrêt
04.04.13 Toulouse (FR) - Cinematheque
04.10.13 Cagliari (IT) - Karel Music Expo
05.12.13 Briançon (FR) - Espace Babylone
06.12.13 Grenoble (FR) - La Bobine
07.12.13 Vevey (CH) - Le Bout du Monde
08.12.13 Bourg en Bresse (FR) - La Tannerie

1927-2011 : FROM BERLIN TO BERLIN

A Berlin tout le monde a vu cette symphonie urbaine de Ruttmann, devenu film culte au même titre que Les Ailes du désir ou Métropolis. Une oeuvre hypnotique, un regard unique posé sur une ville à son apogée. C'est à Berlin que les trois musiciens de The Somnambulist se sont rencontrés en 2009, c'est à Berlin que depuis leur rock résonne dans les caves et salles d'une ville jamais fatiguée. L'évidence géographique, un groupe berlinois du 21e siècle pour une symphonie urbaine du 20e siècle, a pesé, mais ne suffisait pas. S'arrêter sur ce film c'était faire le choix d'une oeuvre d'avant-garde, documentaire, en noir et blanc, muet, sans aucun texte, sans histoire à laquelle se raccrocher. Casse-gueule sûrement. Mais le trio a l'habitude des formes étranges, des configurations risquées, monter sur scène avec d'autres musiciens, laisser parler les instruments, s'adapter au contexte, déployer un rock violent ou accrocher des mélodies ciselées. Ce cinéconcert était une nouvelle étape. Il s'agissait de rendre le rythme de ce documentaire sans histoire, ne pas trop illustrer tout en emportant le spectateur dans une ambiance. Pour mieux se dégager des mimétismes et comparaisons néfastes, les trois musiciens n'ont pas écouté la partition d'origine pendant la phase de création. Guidés par la guitare rock envoûtante de Marco Bianclardi, les deux autres laissent libre cours à leurs ressentis, violons asiatisants, cymbales festives, ou bruits d'eau intrigants. Comme toujours la liberté est là, mais le montage leur impose de retomber toujours sur leurs pieds, de trancher brutalement entre embardées bruitistes et plages apaisantes. En 65 minutes The Somnambulist déploie toute son énergie sonore au service du film de Ruttmann : accélérant à tout rompre au passage d'un train, le trio sait aussi manier les silences. Ce nouvel éclairage musical réinvente une capitale, fantasmée et fantôme, vivante et blessée. Un pont artistique est jeté entre un passé projeté écran et un présent effervescent et écouter.

LE FILM : BERLIN, SYMPHONIE D'UNE GRANDE VILLE

Walter Ruttmann - Allemagne - 1927 – 63 min.

Voici un film précurseur. À première vue, il s'agit d'un documentaire, un témoignage historique sur la vie et le rythme d'une grande métropole de l'aube au crépuscule. Mais bien plus qu'une minutieuse observation, le film tend à devenir une oeuvre d'art. Le réalisateur en disait lui-même : « Lorsqu'un jour je me fus décidé à faire de la grande ville le sujet d'un film, seul Berlin entra en ligne de compte car pour le cinéma considéré comme art du mouvement, la jeune Berlin riche de possibilités infinies était l'objet le plus photogénique. » Grouillante, laborieuse, décadente et festive, Berlin l'était en 1927. En prenant ainsi son pouls Ruttmann a créé la plus célèbre des symphonies urbaines. La musique originale composée par Edmund Meisel y tenait une place essentielle, jouant à part égale avec les images, au point qu'on se demande parfois qui du compositeur ou du réalisateur a décidé du tempo du film.

LA MUSIQUE : THE SOMNAMBULIST

Trio franco-italien issu de la « planète Berlin », The Somnambulist compose un rock avant-gardiste, fidèle à la tradition Krautrock de la capitale allemande. Leur musique concrète, volontiers bruitiste, suit la pulsation de la « Grande Ville », s'accordant aux cadences infernales des machines et aux pas pressés des Berlinois, à coups de guitares déchirées et d'archets tranchants. Et quand le regard du cinéaste devient contemplatif, celui des musiciens se fait rêveur. En somnambules acrobates ils jonglent avec les sonorités intrigantes d'un thérémine, convoquent une batterie d'objets, adoucissent la guitare, pour une symphonie urbaine sous hypnose.

Création pour le 11e printemps des Cinéconcerts de Bordeaux dans le cadre d'une commande du centre Jean Vigo avec le soutien du Goethe Institut.

GOETHE-INSTITUT

BERLIN, DIE SINFONIE DER GROßSTADT

« Berlin, la plus intéressante de toutes les villes parce qu'elle est la plus jeune des métropoles du monde, parce qu'elle est la ville encore en devenir qui n'étouffe pas déjà derrière ses façades, écrasée par sa propre monumentalité, Berlin, la ville de tous les désirs est le coeur, le thème et l'unique acteur de mon travail symphonique. Lorsqu'un jour je me fus décidé à faire de la « grande ville » le sujet d'un film, seul Berlin entra en ligne de compte car pour le cinéma considéré comme « art du mouvement », le jeune Berlin riche de possibilités infinies était l'objet le plus photogénique. Lors des prises de vues, cette moderne hydre de pierre se montra plus capricieuse qu'une diva humaine. Le travail dura plus d'un an, jusqu'à ce que la diversité de Berlin fût fixée cinématographiquement au moyen de milliers de petites et de minuscules prises de vues. Je dus guetter en permanence avec ma caméra de détective, sans atelier, sans bâtiments fixes, dans des conditions qui rendaient ma tâche plus difficile encore, je dus pénétrer dans la vie de la grande ville, tout filmer subrepticement car aucun des objets ne devait s'en apercevoir et, se sachant « filmé », commencer à « jouer ».

Walter Ruttmann. in B. Z., 20 sept. 1927