
Au cœur des cordes

[P](I)[A](N)[O]
(A)[N](D) (C)[O]

direction artistique
Nathalie Négro

musique
création
innovation

SOMMAIRE

AU CŒUR DES CORDES	3
LES INTERVENANTES	4
FICHE TECHNIQUE	5
PIANO AND CO	6
NATHALIE NÉGRO	7
PRESSE	8
CONTACTS	9

AU CŒUR DES CORDES

AU CŒUR DES CORDES réunit sur un même plateau une luthière, une violoniste et une violoncelliste.

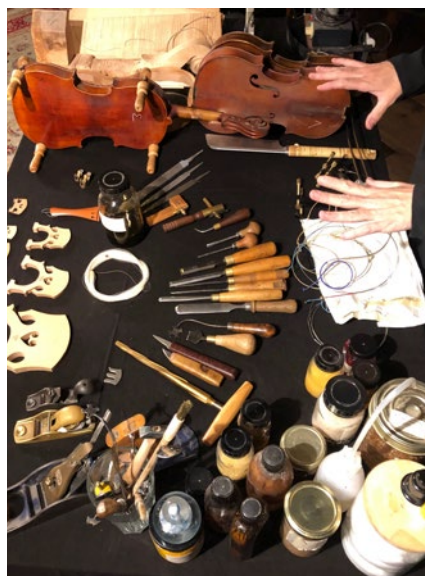
Marianne PONZ retrace in situ les étapes de fabrication des instruments à cordes depuis le bois brut prélevé sur un tronc d'arbre jusqu'à la finalisation du violon et du violoncelle.

Sur scène, elle expose tout son matériel de lutherie : bois, outils, colle, vernis, pinceaux...

À ses côtés, deux musiciennes illustrent les propos de la luthière. En solo, en duo, elles ponctuent cette rencontre avec des œuvres qui parcourent les siècles du XVIIIe à nos jours.

Une invitation à explorer les secrets de la fabrication d'un instrument à cordes.

Cette même forme est également proposée pour le jeune public, avec découvertes des instruments.

LES INTERVENANTES

Hélène MARÉCHAUX

Passée par le CNSM de Paris, elle rejoint le Symphonie orchester des Bayerischen Rundfunks. Puis attirée par les petites formations, elle rejoint l'orchestre de chambre de Munich.

Elle se produit notamment avec le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre des Champs-Élysées de Philippe HERREWEGHE, les ensembles baroques Hofkappelle München et Arcangelo. Elle joue au sein du Philharmonique de Radio France où elle est appelée régulièrement au poste de violon solo ce qui l'amène dans les plus grandes salles internationales, Victoria Hall, Théâtre des Champs Élysées, Salle Pleyel...

Membre du TRIO AND CO de PIANO AND CO, elle participe à la valorisation du répertoire des compositrices.

Marine RODALLEC

Après des études à Lyon et à la Haute École de Musique de Genève, elle obtient le diplôme de soliste et le prix Daniel de Marignac.

Après une année en tant que violoncelle solo de l'orchestre de l'académie du Grand Théâtre du Liceu à Barcelone, elle collaborera avec l'ensemble Café Zimmermann, intègre en 2011 PIANO AND CO et en 2012 l'ensemble Cbarré, dédié à la création contemporaine.

Elle est régulièrement invitée dans de nombreux festivals comme le festival de l'Espace Culturel de Chaillol, Marseille Concerts... et collabore aussi avec Prodig'Art, le Phare à Luciole, le GMEM [Centre National de Création Musicale], Violoncelles en Folie...

Très attachée à l'égalité des chances et à l'accessibilité de la musique, elle enseigne depuis plusieurs années au sein de projets à vocation sociale tels que DÉMOS et Orchestre à l'école et depuis 2022 au CRR de Marseille.

Marine RODALLEC joue un violoncelle Montanari fait à Milan en 1906.

Marianne PONZ

Diplômée de la Violin Making School of Newark aux États-Unis en 2006, Marianne PONZ a travaillé plusieurs années à Genève, Bruxelles et Toronto dans différents ateliers, comme celui de Remenyi, The Sound Post ou encore celui de Thomas Meuwissen.

Depuis 2028, elle est installée dans son atelier de lutherie marseillais, où elle assure la réparation, l'entretien, le réglage, la location et la fabrication d'instruments.

À ce jour, plus d'une quarantaine de ses instruments sont joués dans le monde entier. Découvrir [l'Atelier Ponz](#).

FICHE TECHNIQUE

Matériel de lutherie fourni par la luthière

1 grande table

2 chaises

2 pupitres + 2 lampes de pupitres

1 micro cravate

Durée : 1h15 suivi d'un temps d'échange avec le public

PIANO AND CO

PIANO AND CO a été créée en 2003 par la pianiste Nathalie NÉGRO.

En 2021, PIANO AND CO est la première compagnie musicale conventionnée par le Ministère de la Culture en région PACA à être dirigée par une femme.

La création contemporaine constitue l'axe artistique autour duquel s'articule l'ensemble de ses activités : création, transmission, diffusion, recherche et innovation.

La compagnie a élargi ses interventions au compagnonnage et à l'accompagnement de projets de jeunes artistes.

PIANO AND CO contribue à la valorisation du répertoire contemporain tout autant qu'au renouvellement de son expression artistique, notamment par le croisement de champs aussi divers que le numérique, les arts visuels, les musiques anciennes ou traditionnelles, la poésie urbaine... La sensibilisation et le développement des publics à la musique contemporaine par le biais de projets qui croisent amateur.rice.s et professionnel.le.s font partie des principaux objectifs visés par la compagnie.

La directrice artistique Nathalie NÉGRO a une longue pratique des actions artistiques et culturelles que ce soient en milieu scolaire ou universitaire, auprès des acteur.rice.s du champ social, médical ou carcéral, à destination des adultes, étudiant.e.s ou publics prioritaires. En matière de diffusion, les créations sont données régulièrement sur le réseau national du spectacle vivant et sont au programme de nombreuses scènes nationales.

Ces dernières années, la structure pilote des projets européens multi partenariaux élaborés autour de la musique contemporaine, sous forme de dispositifs incluant systématiquement création, recherche et diffusion.

En 2017, PIANO AND CO a conçu EUROPE IN C soutenu par Erasmus +. Construit autour de l'œuvre de Terry RILEY, ce projet a impliqué des conservatoires, des universités et des centres de recherches en Italie, Grèce, Allemagne, Belgique et France.

Récemment, PIANO AND CO a développé MUSICAL BOUNCE BACK, dont l'objectif était la valorisation des femmes dans la musique.

En 2023, MUSICAL BOUNCE BACK a reçu le label « ONU Femmes France/Génération Égalité » pour tout le travail de diffusion mené à l'échelle européenne.

Actuellement PIANO AND CO pilote MIND THE GAP, un projet européen qui implique 9 compositrices à créer un cadavre exquis musical, et sensibilise le monde professionnel et les médias à la question de visibilité des compositrices.

Seule structure en France équipée du système numérique de transmission à très haut débit : LoLa (Low Latency), PIANO AND CO incite ses différents partenaires internationaux à utiliser cet outil qui permet de répéter et de jouer à distance sans temps de latence.

NATHALIE NÉGR0

Pianiste classique, très tôt Nathalie NÉGR0 s'est tournée vers la musique contemporaine et la création, aboutissant à la réalisation de projets pluridisciplinaires impliquant les nouvelles technologies.

En 2003, elle crée PIANO AND CO, structure de production dont la création musicale contemporaine constitue l'axe artistique autour duquel se déploie l'ensemble de ses activités.

Favorisant la rencontre de musicien.ne.s d'esthétiques et de cultures différentes, elle privilégie le décloisonnement des genres, à l'instar de l'Opéra slam *80 000 000 de vues* ou de *Cross by*, croisement entre Game art et musique répétitive ou de ses collaborations avec les musiques traditionnelles.

Ses créations ont été présentées sur différentes Scènes Nationales : Opéra de Reims, Théâtre de Mâcon, Théâtre en Dracénie, Bateau Feu de Dunkerque, Tandem Scène Nationale Hippodrome de Douai, Le Phénix de Valenciennes Scène Nationale, Conservatoire de Puteaux, Festival de Marseille Danses et Arts multiples...

Sa carrière de pianiste l'a amenée à tourner en France et à l'étranger. La musique porte les engagements de cette artiste, qu'il s'agisse de la visibilité des femmes en musique, ou de la démocratisation de l'accès à la musique contemporaine, du soutien à la jeune génération...

Repérée pour ses capacités de médiation, elle dirige régulièrement des ateliers auprès de différents publics tels que les femmes en centre pénitentiaire, des patient.e.s d'hôpitaux psychiatriques, les migrant.e.s de Calais et Grande Synthe, des jeunes d'ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogiques), des scolaires.

Elle est également intervenue à l'IEP Sciences-Po Aix-en-Provence, dont elle a été artiste associée en 2017.

Depuis 2018, Nathalie NÉGR0 initie des projets européens, impliquant fortement la jeunesse et rassemblant musicien.ne.s professionnel.le.s et amateur.trice.s.

Après EUROPE IN C [2018-2019], construit autour de l'œuvre emblématique de la musique répétitive de Terry RILEY, MUSICAL BOUNCE BACK [2022-2024] a croisé création et parcours pédagogique afin de sensibiliser les jeunes, les enseignant.e.s, les publics à la visibilité des femmes en musique et actuellement MIND THE GAP qui implique 9 compositrices autour d'un « Cadavre exquis musical ».

Depuis 2023, elle est présidente de la Cité de la musique de Marseille et depuis 2024, elle siège au conseil artistique de la Casa de VELÁSQUEZ de Madrid.

En Ap[p]arté dévoile les secrets du violon

Ce 11 novembre, la nouvelle édition du rendez-vous porté par Piano and co proposait un atelier et un concert sur le thème du violon

par Maryvonne Colombani 16 novembre 2022

30

En Ap[p]arté © M.C.

Première compagnie musicale conventionnée par le ministère de la Culture en Paca à être dirigée par une femme depuis 2021, Piano and Co, fondée en 2003 par la pianiste **Nathalie Négro**, entreprend de nouveaux modes de diffusion

« Les deux années particulières de la pandémie ont fait apparaître avec encore davantage de force notre besoin de proximité et de partage, explique Nathalie Négro, d'où le développement de la formule des concerts en appartement intitulée **En Ap[p]arté**. Cela correspondait aussi à notre volonté de démocratisation de la culture. Nous avons découvert de nombreux appartements immenses, atypiques, conviviaux en plein centre-ville de Marseille, acceptant une jauge située entre soixante et quatre-vingts personnes. »

Les violons aussi descendent des arbres !

Le 11 novembre, cette formule s'ouvrait pour la première fois à un public junior (dès 8 ans), avant d'enchaîner par un concert destiné aussi aux adultes. L'adresse, communiquée aux seuls participants, accueillait *Au cœur des cordes*, unissant sur un même plateau luthière (de luth, dérivé de oud, dont l'appellation découle de « al'ud » qui signifie « bois »), violoniste et violoncelliste. Bref, de la fabrication au jeu, tout ou presque nous était dévoilé ! La luthière **Marianne Ponz** retraça, exemples matériels à l'appui les étapes de fabrication de la famille des violons depuis le bois brut prélevé sur un tronc d'arbre, en quarts, « comme une pizza », érable pour éclisses, manche, patiemment sculpté et fond, épicéa plus léger pour la table et l'âme (cette fine baguette insérée à l'intérieur du violon sans laquelle le son serait totalement étouffé), l'ébène pour la touche... sans compter le bois de Pernambouc, à la densité deux fois supérieure à celle du chêne, idéal pour les archets et indispensable aux virtuoses, mais à la commercialisation bientôt interdite (on ne le trouve qu'au Brésil).

Les deux interprètes **Hélène Maréchaux** (violin) et **Marine Rodallec** (violoncelle) offraient, en alternance avec les explications, la subtilité de leur jeu, passant en revue une riche palette d'univers, de la danse à la berceuse, mêlant temps méditatifs et lumineux éclats. La formule reprise plus amplement le soir passionnait autant les grands que les petits de l'après-midi, qui eux avaient pu tester des instruments de poche dont un violon pour « deux ans », dont les sons minuscules en ravirent plus d'un. Dorénavant, lorsque l'on écoute un orchestre, c'est toute une forêt frémissante que l'on entend !

MARYVONNE COLOMBANI

Hélène Maréchaux et Marine Rodallec ont joué dans le cadre d'En Ap[p]arté, le 11 novembre, quelque part dans Marseille.

CONTACTS

Direction – Nathalie NÉGR0

direction@pianoandco.fr

Direction déléguée – Perrine VERSTRAETEN

administration@pianoandco.fr

Administration / Production – Barbara DE CASABIANCA

production@pianoandco.fr

Communication – Jessica D'AGOSTINO

communication@pianoandco.fr

direction artistique
Nathalie NÉGR0

musique
création
innovation

PIANO AND CO

3 Square Stalingrad
13001 Marseille

+33 [0]6 61 79 64 27

pianoandco.fr