
Camera Songs

ACTION CULTURELLE
LA MUSIQUE | L'IMAGE | LE SON

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

direction artistique
Nathalie Négro

musique
création
innovation

SOMMAIRE

CAMERA SONGS	3
LES INTERVENANT.E.S	5
COMPÉTENCES ÉMERGENTES	6
LA MUSIQUE L'IMAGE LE SON	7
RESTITUTION PUBLIQUE	11
PIANO AND CO	12
PRESSE	14
CONTACTS	15

CAMERA SONGS

PIANO AND CO a toujours valorisé l'action culturelle à destination de publics variés en concevant des événements, des temps particuliers, qui permettent de faire vivre et de transmettre la culture par le prisme de la musique.

Nathalie NÉGRO, par ses expériences de transmission et de médiation auprès de différents publics, a développé une méthodologie innovante. Elle met en exergue les compétences acquises par la pratique musicale et l'interaction entre les participant.e.s et travaille sur une réflexivité individuelle afin de mieux gérer son propre environnement.

CAMERA SONGS est une forme d'action culturelle adaptable à tout public et modulable en fonction du nombre d'interventions. Une série d'une dizaine de séances, croisant à la fois musique contemporaine, vidéo et prise de son, sont menées par 3 artistes : une musicienne, une réalisatrice et un ingénieur du son. La photographie s'inclut également au projet, chaque séance étant clôturée par une série de photos prises et développées sur place. Le projet se conclut par la réalisation d'un mini documentaire qui (re)trace le travail pratiqué, d'un clip musical et d'une performance musicale des participant.e.s, présentés lors d'une restitution publique.

Ces séances ont été menées auprès de différents publics : scolaires (collèges, lycées), éducatifs (ITEP - Institut Thérapeutique et Pédagogique), milieu pénitentiaire (Baumettes - quartier femme), universitaire (IEP Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence) - associatif (Solidarité Femmes 13 avec des femmes victimes de violences), MDS (Maison des Solidarités) d'Aubagne et des Chartreux 13004.

CAMERA SONGS

CAMERA SONGS - Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence - 2017/2018

CAMERA SONGS - Solidarité Femmes 13 - 2022

CAMERA SONGS - Maison des Solidarités Chartreux (13004) - 2024

LES INTERVENANT.E.S

Nathalie NÉGRO

Nathalie NÉGRO est la Directrice Artistique de PIANO AND CO, structure musicale qui a été en 2021 en Région Sud, la 1ère compagnie conventionnée à être dirigée par une femme.

Qu'elle valorise le répertoire ou impulse des créations, le croisement des esthétiques et l'ouverture sont ses signes de fabrique. Ses projets croisent création transmission et recherche, et sont très souvent adossés aux nouvelles technologies.

Les engagements de Nathalie NÉGRO pour la visibilité des femmes en musique, l'accès du plus grand nombre au répertoire contemporain, tout comme le soutien à l'émergence d'une nouvelle génération, sont les fils rouges de son parcours.

Depuis 2018, elle impulse d'importants projets européens, fédérant des établissements d'enseignement musical, universités et centres de recherche, impliquant musicien.ne.s professionnel.le.s et jeunes musicien.ne.s.

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.

Anne ALIX

Réalisatrice française, Anne ALIX partage son travail entre réalisation de courts métrages de fiction et documentaires.

En 2018, elle sort son premier long-métrage de fiction pour le cinéma, *Il se passe quelque chose*, présenté au festival de Cannes dans la sélection de l'ACID3.

Intervenante en établissement pénitentiaire, elle a travaillé en 2006 aux Baumettes et en 2017 au centre de détention de Villepinte.

En 2019, elle réalise un documentaire *Europe mon beau pays* sur le projet de coopération musicale de la compagnie Europe in C.

Olivier STALLA

Compositeur formé auprès d'Yvan JULIEN, Georges BŒUF et Emmanuel NUNES, Olivier STALLA est un musicien à large spectre. Il écrit pour le théâtre, pour des courts et longs métrages, crée des génériques pour la télévision.

Compositeur de musiques écrites et électroacoustique, il a été chargé de cours à l'Université de Toulon, aux A.I.S (Ateliers de l'Image et du Son) et est chargé de cours au CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants).

COMPÉTENCES ÉMERGENTES

La musique joue un rôle essentiel dans la vie des adolescent.e.s, des jeunes et des adultes, incitant le développement de la communication et favorisant l'intégration sociale. Un groupe de musique permet d'apprendre à interagir en équipe, augmentant ainsi la solidarité, le respect et la responsabilité. Le sentiment d'appartenance à une communauté se renforce, car la pratique de la musique de manière collective est un instrument éducatif pertinent qui promeut les valeurs sociales. Quand une personne fait de la musique ou réalise des activités musicales, elle évolue dans un monde d'action positive, elle acquiert des moyens techniques d'expression, elle crée des relations personnelles saines, elle adopte un comportement social adéquat, ce qui l'aide à acquérir une connaissance d'elle-même et des autres.

Lors des précédentes éditions des CAMERA SONGS, nous avons observé le développement de compétences spécifiques :

1/ CONSTRUCTION DU COLLECTIF [Capacité sociale, émergence d'un projet partagé]

Prise de conscience d'appartenir à un groupe et de construire collectivement, notamment par le chœur. Diriger en tant que chef.fe d'orchestre et être dirigé.e permet la responsabilité, la prise de conscience de l'impact d'un geste sur le groupe.

2/ RENFORCEMENT DE LA CAPABILITÉ

Ce projet développe l'amélioration de la confiance en soi et de l'estime de soi mais aussi d'acquérir une meilleure aisance à l'oral, et une meilleure gestion du stress soutenue par la dynamique collective.

3/ OUVERTURE CULTURELLE [Ouverture sur le monde, développement de la curiosité]

PIANO AND CO a de nombreux partenaires culturels dans des lieux repérés tels que musées, salles de concert, conservatoires et souhaite en faire bénéficier les participant.e.s des CAMERA SONGS, permettant ainsi de se familiariser avec ces lieux de culture et s'autoriser à en pousser la porte. Ces ateliers peuvent également susciter l'envie de se mettre à l'apprentissage du chant ou d'un instrument.

4/ APPRENTISSAGE DE LA DIVERSITÉ [Changement de regard sur l'autre et sur soi]

Le projet permet le renforcement du lien entre les participant.e.s, l'acceptation de fonctionnements différents, la découverte de cultures différentes, une fierté de soi, le renforcement de l'estime de soi. Par la vidéo [se voir prendre la parole et s'autoriser à prendre la parole], le regard de l'autre sur soi est toujours bienveillant.

LA MUSIQUE | L'IMAGE | LE SON

LA MUSIQUE

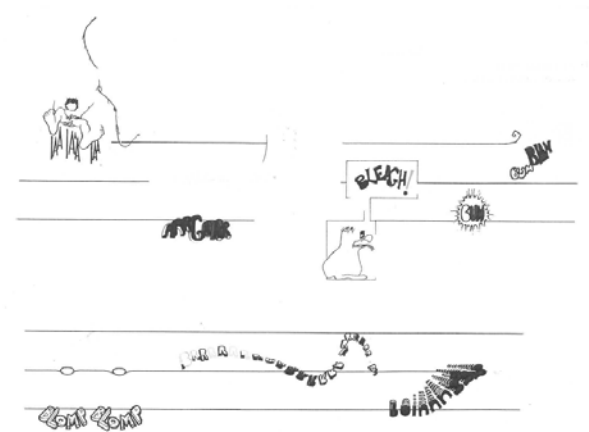
Le travail sur partitions permet :

- D'interpréter des morceaux sélectionnés et d'acquérir un vocabulaire de techniques musicales : nuances, tessiture...
- De se donner la liberté de créer sa propre partition et ainsi d'inventer une écriture singulière tout en laissant jaillir le geste et l'imaginaire.

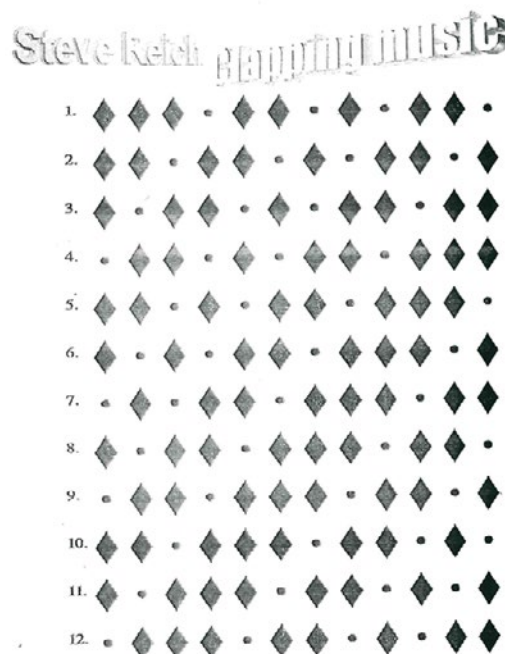
Trois pièces de musique sont proposées come base de travail :

- Stripsody de Cathy BERBÉRIAN
- Clapping Music de Steve REICH
- Story de John CAGE

Stripsody de Cathy BERBÉRIAN : Cette œuvre écrite à partir de comic strip aborde l'expression orale, le geste artistique, l'écriture et l'interprétation de partition.

Clapping Music de Steve REICH : Une partition graphique qui permet de pratiquer le rythme, les percussions corporelles ainsi que la répétition musicale et gestuelle.

LA MUSIQUE | L'IMAGE | LE SON

Story de John CAGE : Un texte sur des mots de Gertrude STEIN mis en rythme qui facilite l'apprentissage de lecture de partition avec un groupe à plusieurs voix, un canon contemporain dans une unité d'interprétation.

6

Story

"Once upon a time the world
was round and you could go on
it around and around."
-Gertrude Stein

#1 (half-voice)
#2 *p*
#3
#4

1
2
3
4

time a Once up-on a time a time a Once up-on a time a Once up-on a time a

(whisper - "i" as in "whisper")
pp
ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

1
2
3
4

time a time Once up-on a time up-on a time up-on a time a

(half-voice - "i" as in "time")
mf
tim- e

1
2
3
4

ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

time up-on a time up-on a time up-on a

(whisper - "ce" very sibilant)
ppp *p* etc
On- ce On- ce On- ce

1
2
3
4

ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

world world

On- ce On- ce On- ce

tim- e

LA MUSIQUE | L'IMAGE | LE SON

L'IMAGE

Les participant.e.s filment et sont filmées de la même manière qu'ils/elles dirigent (chef.fe d'orchestre) et sont dirigé.e.s. Cela permet une familiarisation avec les termes techniques du cinéma : champ, contrechamp, lumière, cadrage, montage...

Chaque séance est filmée et débute avec le visionnage du film de la séance précédente. Ce temps de visionnage est un temps de discussion qui permet d'analyser les postures et leur changement, de voir « bouger » les corps, d'écouter chacun.e prendre la parole, de mieux affirmer sa personnalité, de constater la progression du travail musical.

La photographie est incluse au sein du projet, chaque séance étant clôturée par une série de photos prises et développées sur place qui seront ensuite exposées lors de la représentation publique finale.

LE SON

Un ingénieur du son accompagne certains ateliers, enregistre les voix, les percussions et l'environnement sonore des ateliers.

Chaque participant.e est invité.e à la prise de son (micro, écouteurs).
Tous ces sons seront utilisés lors du montage du clip.

Ce travail met l'accent sur la prise de conscience des sons et des bruits environnants mais également sur l'importance du silence, de la respiration.

RESTITUTION PUBLIQUE

Ces séances trouvent leur aboutissement sous différentes formes lors de la restitution publique :

- Projection du mini documentaire qui est plutôt un témoin trace de travail qui relate toutes les étapes du projet.
- Projection du clip musical rythmé de quelques minutes présentant les temps forts du travail réalisé pendant les séances.
- Performance en direct des participant.e.s qui interprètent l'une des oeuvres musicales travaillées.
- Échange avec le public : être sur le devant de la scène engendre naturellement un très fort impact sur la valorisation de chacun.e et du groupe.

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 acteurs 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 nouveau 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.

« LES CAMERA SONGS DE PIANO AND CO »

Le mercredi 23 février a eu lieu au FRAC une présentation publique des ateliers Camera Songs que la compagnie musicale PIANO AND CO a mené récemment avec des femmes victimes de violences, accompagnées par Solidarité Femmes 13. Des ateliers que Nathalie Negro, directrice artistique de PIANO AND CO anime en binôme avec la réalisatrice Octavia de Larroche, qui mettent au travail des techniques vocales et corporelles ludiques et engageantes, en s'appuyant sur des pièces musicales signées John Cage, Steve Reich ainsi que des textes de Gertrude Stein. Sur Web Radio Zibeline, Nathalie Negro nous dit quelques mots de ces Camera Songs, une interview ponctuée de quelques extraits du documentaire tourné par Octavia Delaroche pendant ces ateliers, et de la musique du clip composé à cette occasion par Olivier Stalla.

Lien vers l'interview : <https://soundcloud.com/ostrogothe/les-camera-songs-de-piano-and-co>

« MARSEILLE : DÉTENUES AUX BAUMETTES, ELLES S'ÉVADENT SUR DU STEVE REICH »

L'histoire se présente comme une happy story de Noël. En même temps, à la fin d'une année de merde pareille, on est super preneurs. Nathalie Négro [dur], pianiste marseillaise de profession, s'est lancée dans « Caméra Songs », une série d'ateliers autour du compositeur minimaliste américain Steve Reich. De la musique contemporaine donc, qui ne sera pas destinée à son public habituel de chambre, plutôt de cellule.

C'est à la maison d'arrêt des femmes aux Baumettes que Mme Négro a lancé cette idée de bosser sur Clapping Music, l'œuvre rythmique de Steve Reich. Les Baumettes à Marseille, l'un des symboles de l'état déplorable des prisons françaises. Le CGLPL [contrôleur général des lieux de privation de liberté] Jean-Marie Delarue utilisait les mots « conditions sans doutes inhumaines » en 2012. Si des améliorations avaient par la suite été mises en œuvre, les travaux réalisés dans l'urgence étaient deux ans plus tard selon le CGLPL « d'une qualité médiocre ou insuffisante ».

En voyant l'affiche annonçant la série d'événements, les détenues s'attendaient plutôt à se voir sur la piste de danse. Battant des mains en décalé, elles ont appris une nouvelle méthode de déchiffrage et de composition. Sur le modèle de Stripsody de Cathy Berberian [vidéo assez drôle ci-dessous à l'appui], les interprètes lisent une partition intuitive et s'écrient « Boiing » quand le mot est illustré, font l'éléphant à l'approche d'un « Brrrrr » ou zzzzzip devant une fermeture éclair. Elles tiennent également compte des aigus et des graves en fonction de la position du mot clé sur la ligne. Nathalie Négro fait entrer les accusées en transe. « Caméra Songs », vrai comic book théâtralisé, possède sa dimension audiovisuelle. Les détenues réalisent aussi un film et un clip de la création avec l'aide de la vidéaste Octavia de Larroche. Niveau autorisation de captations, le clip et le film respectent les règles strictes de l'administration pénitentiaire : n'identifier personne. Pire que filmer Fauve en concert, les images montrent les jambes, les nuques, les mains, les tatouages.

Aux Baumettes, on peut au moins s'écrier « Je-vou-drais-par-tir-des-Bau-met-tes », et redonner à la musique élitiste son moment populaire. En plus du façonnage, du conditionnement ou de l'atelier automobile, la culture tient évidemment une grande place. Ça ne change pas la vie en prison mais si ça peut servir à l'humaniser. Nathalie Négro is the new black.

Écrit par Romain

Sources : <https://sourdoreille.net/marseille-detenu-es-aux-baumettes-elles-sevadent-sur-du-steve-reich/>

« JE-VOU-DRAIS-PAR-TIR-DES BAU-MET-TES : UN CHŒUR DE DÉTENUES INITIÉ À LA MUSIQUE CONTEMPO-RAINE »

Dans les ateliers de la maison d'arrêt des femmes aux Baumettes, à Marseille, un chœur d'une cinquantaine de détenues s'initient à la musique répétitive et bat des mains en mesure au son de « Clapping Music » du compositeur contemporain Steve Reich.

« Quand j'ai vu dans les coursives les affiches qui annonçaient cette activité, je me disais que des musiciens allaient nous faire danser », explique Marie-Christine. Cette quinquagénaire, qui ignorait tout de la musique contemporaine, promet « d'aller écouter un concert » de cette musique dès qu'elle sera dehors.

Comme ses codétenues, chaque jeudi après-midi, cet automne, elle a appris à lire la musique répétitive du compositeur new-yorkais et a composé dans sa cellule ses propres partitions sur le modèle de « Stripsody » de éclair, par exemple, pour chanter un zzzziippi qui passe du grave à l'aigu ou le dessin d'un chien pour un aboiement...

Mi-décembre, une bonne moitié des 107 détenues de la maison d'arrêt des femmes a participé à la soirée de clôture de ces ateliers baptisés, « Caméra Songs », et dirigés par la pianiste marseillaise Nathalie Négro.

Sur l'écran : un clip réalisé par une dizaine de détenues et un film d'une durée de vingt minutes, original making-off de la création de ce chœur de prisonnières, réalisé par les participantes avec l'aide de la vidéaste Octavia de Larroche.

Les condamnées s'étaient inscrites à « Caméra Songs » dans le seul but de sortir de leur cellule. Mais « nous nous sommes vraiment prises au jeu », témoigne Karina. Dans ce monde où l'individuel prime sur le collectif, ces ateliers ont tissé un véritable lien entre les participantes, s'étonne Laurence Pascot, directrice de la maison d'arrêt des femmes.

Les exercices de décontraction, de postures, de respiration ont conduit à « ce que cha-cun soit responsable de son corps mais aussi du corps de l'autre », analyse Nathalie Négro dont la dernière création, un opéra slam, avait été programmée dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. - « Un vrai moment où l'on s'est évadé » - « Au début, chacune est venue avec sa musique familiale, celle de Kabylie ou Mylène Farmer », souligne Nathalie Négro. D'une séance à l'autre, les chanteuses cherchent la bonne note pour accompagner le bruit de l'imprimante qui édite leurs photos. Elles se mettent au rythme de l'horloge qui égrène les secondes. Ou improvisent sur Reich un « Je-vou-drais-par-tir-des- Bau-met-tes » qui jaillit spontanément.

Nathalie Négro avoue « la peur » qu'elle avait d'encadrer ces ateliers pénitentiaires. Pourtant, « chaque jeudi, pendant une heure trente, nous n'étions plus aux Baumettes mais un groupe soudé à travailler le rythme, le souffle, la voix - du grave à l'aigu - mais aussi l'image, la vidéo ».

Le clip et le film devaient respecter une règle imposée par l'administration pénitentiaire : ne pas identifier les personnes. Tels des strips de bande dessinée, les images montrent donc le bas des corps, des glottes, des épaules, des regards ou encore un tatouage.

Nathalie Négro s'amuse de ses « bourdes » nées d'une méconnaissance de l'univers carcéral : demander une pièce de monnaie pour visser quelque chose, solliciter un portable pour travailler sur les sonneries.

Les détenues sont enthousiastes. « Je n'aurais pas cru qu'on puisse arriver à cela », s'étonne Marie-Christine. Ingrid confie qu'elles quittaient toutes l'atelier totalement vidées. Mais c'était un vrai moment où l'on s'est évadées ».

Le lien a été tel, observe Nathalie Négro, que dans cet univers souvent dur et fait de conflit, « deux femmes qui ne se supportent pas en détention sont parvenues à jouer le jeu, à chanter et à composer ensemble ».

« Ces ateliers ont touché à la sphère de l'intime et au rapport à l'autre », ajoute Aurélie Bédou-Seys, directrice adjointe du service pénitentiaire et de probation des Bouches-du-Rhône, qui pilote ce projet avec le conseil régional Paca. « Cela fait bouger les lignes à l'intérieur de la détention et les lignes intérieures personnelles », dit-elle.

19/12/2015 14:31:52 - Marseille (AFP) - Par Luc LEROUX - © 2015 AFP

Cet article publié par l'AFP a été relayé par de nombreux autres médias, dont Libération.fr, Le Point.fr, L'Obs, 20 Minutes, Nice Matin, Culturebox, La Croix, TV5MONDE, La Montagne, La Provence...

Vue de l'intérieur de la prison des Baumettes,
Le 6 mars 2013 à Marseille
© AFP/Archives - Anne-Christine POUJOLAT

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