
Fémini conférence

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

direction artistique
Nathalie Négro

musique
création
innovation

SOMMAIRE

FÉMINICONFÉRENCE	3
FICHE TECHNIQUE	5
NATHALIE NÉGRO	6
MARINE RODALLEC	7
PIANO AND CO	8
CONTACTS	9

FÉMINICONFÉRENCE

Cette rencontre est animée par la pianiste et directrice artistique de PIANO AND CO, Nathalie NÉGRÔ.

Il s'agit d'une conférence autour de la thématique de la place des femmes en musique. Elles ont été muses, inspiratrices, femmes de... sœur de... mais rarement repérées comme créatrices. La musique faisait partie de l'éducation mais il était impossible que ces femmes puissent vivre de leur art ou aient un espace pour créer.

Malgré cela, il y eut beaucoup de femmes « cachées » qui ont écrit de la musique, mais empêchées, interdites par les maris, les frères ou les pères, elles n'ont pu devenir publiques. Elles se sont « évaporées » au fil du temps, les partitions ont disparu, ce qui a impacté les futures générations de créatrices par manque de modèle.

Les frises chronologiques de l'histoire de la musique, du Moyen Âge à nos jours en témoignent : il n'y a que des compositeurs.

Il s'agit d'une conférence autour de la place des femmes en musique, portée par la pianiste et directrice artistique de PIANO AND CO, Nathalie NÉGRO.

Son propos s'appuie sur son expérience personnelle, son parcours artistique, ainsi que sur un ensemble de sources, de lectures et d'observations rassemblées au fil des années.

La conférence interroge l'invisibilisation historique des femmes dans la musique. Longtemps cantonnées à des rôles secondaires malgré une pratique musicale bien réelle, elles ont souvent été perçues comme muses, inspiratrices, "femmes de" ou "sœurs de", mais rarement reconnues comme créatrices à part entière.

Si la musique faisait partie de leur éducation, il leur était en revanche impossible d'en vivre ou de disposer d'un véritable espace pour créer.

De nombreuses compositrices ont pourtant écrit des œuvres, souvent entravées ou effacées, dont la disparition progressive a durablement fragilisé la transmission et appauvri les modèles proposés aux générations suivantes, comme en témoignent les grandes frises chronologiques de l'histoire de la musique, du Moyen Âge à nos jours.

À travers le prisme de la musique, cette réflexion dépasse largement le seul champ artistique. Au fil de ces interventions, et des échanges avec le public, il apparaît clairement que l'invisibilité des femmes en musique fait écho à bien d'autres domaines : professionnels, sociaux, mais aussi personnels.

Nourrie d'anecdotes et de faits historiques, la rencontre s'appuie sur un support visuel et peut être accompagnée de la violoncelliste Marine RODALLEC qui interprète en direct des extraits d'œuvres de compositrices.

Elle se conclut par un temps d'échanges avec le public.

FICHE TECHNIQUE

1 table

2 chaises

1 vidéo projecteur et adaptateur pour Mac

1 micro

1 enceinte

1 pupitre

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

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.

MARINE RODALLEC

©Ludovic Grau-Mingot

Musicienne éclectique, sans limite dans les époques et dans les styles, Marine RODALLEC emprunte des chemins artistiques singuliers.

Toujours animée par une curiosité insatiable, la recherche des « expressivités » par le son a toujours été et reste son leitmotiv.

Diplômée du Conservatoire de Lyon puis de la Haute école de Musique de Genève, elle sera pendant un an violoncelle solo au sein de l'orchestre de l'académie du Grand Théâtre du Liceu à Barcelone avant de se tourner pleinement vers une carrière de chambriste, soliste et d'interprète indépendante.

Artiste reconnue, elle joue sur les plus grandes scènes et dans les festivals en France et à l'étran-

ger : salle Gaveau, Opéra Comique, Grand Théâtre de Provence, Philharmonie de Paris, Biennale de Venise, Festival Présences, Festival de Namur (Belgique), Wittener tage fur Neue Kammermusik (Witten, Allemagne)...

Suite à des rencontres et des choix artistiques elle intègre l'Ensemble C Barré, ensemble dédié à la création contemporaine, avec lequel elle enregistre un album monographique du compositeur Frédéric PATTAR et un autre album dédié aux œuvres de Miquel URQUIZA sous le label « l'Empreinte Digitale ».

Elle participe aux créations d'œuvres de F. VERUNELLI, G. LORUSSO, A. MARKEAS, C.ATHINODOROU...

Violoncelliste de la Compagnie PIANO AND CO, elle enregistre en trio le disque « Musical Bounce Back » dédié aux compositrices d'hier et d'aujourd'hui.

Toujours à la recherche d'authenticité dans ses interprétations, elle joue également sur instrument historique et fait partie de l'ensemble Concerto Soave. Elle participera à l'enregistrement de l'Estro Armonico paru chez Alpha avec l'ensemble Café Zimmermann.

Très attachée à l'égalité des chances et à l'accessibilité de la musique pour tous.tes, elle enseigne depuis plusieurs années au sein de projets à vocation sociale et, depuis 2022, au Conservatoire Pierre BARBIZET de Marseille.

Marine joue un violoncelle Montanari fait à Milan en 1906.

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.

CONTACTS

Direction – Nathalie NÉGR0

direction@pianoandco.fr

Direction déléguée – Perrine VERSTRAETEN

administration@pianoandco.fr

Administration – Barbara DE CASABIANCA

production@pianoandco.fr

Production – Tiphaine AUSIAS

contact@pianoandco.fr

Communication – Jessica D'AGOSTINO

communication@pianoandco.fr

direction artistique
Nathalie NÉGR0

musique
création
innovation

PIANO AND CO

Campus Art Méditerranée
184, Avenue de Luminy
13288 Marseille Cedex 9

pianoandco.fr