

BÉTAILLÈRE

de Gwen Rouger

/ création 2024

Performance pianistique
dans l'espace public
pour un.e unique spectateur.ice

(ENTRE)
GWEN ROUGER

=== Résumé

Genre : Performance en espace public – musique/scénographie du réel, immersif

Musique : piano solo et sons concrets

- *Étude 2 op 18* pour piano solo de Bela Bartok

- *Toute tête est alors visage* pour piano solo et sons fixés de Gwen Rouger (création)

- *Écho-Système* pour piano solo et sons dirigés par le spectateur de Gwen Rouger (création)

Scénographie : une bétailière (charrette pour transporter le bétail), intérieur avec un piano droit et un dispositif de diffusion sonore (4 enceintes et 2 casques audio)

Art performatif : rencontre et relation interpersonnelle au centre de la performance.

Pitch : La pianiste Gwen Rouger vous invite à bord d'une bétailière, pour un voyage musical et sonore en compagnie de son piano et des vaches rencontrées sur son chemin. Pour quelle destination... ?

À ses côtés, vous serez amené à accorder autrement votre oreille comme elle son piano aux sons des êtres vivants qui nous entourent. Saviez-vous que les vaches entendent beaucoup plus fort et plus aigu que nous ? Dans cette bétailière, ce sont les vaches qui nous guident pour que notre écoute se déplace. Car n'aurait-on pas à apprendre des vaches à nous taire pour mieux écouter ?

Durée : performance de 25 mn, donnée toutes les 30 mn, sur plusieurs jours consécutifs (2 jours minimum / 10 performances par jour).

Public : à partir de 10 ans

Espace : immersif

Sur rendez-vous (individuel)

Distribution : Gwen Rouger – conception, composition musicale et performance

Mentions et partenaires :

Soutien à la production/diffusion : Maison de la Musique Contemporaine

Soutien à la résidence : Le Château de La Roche-Guyon (résidence 23/24)

Commandes des œuvres originales : L'Archipel, Scène nationale de Perpignan (66)

Premières : 19 au 23 novembre 2024, Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, Scène nationale de Perpignan (66). [En savoir plus](#)

=== Intention artistique / Avant-propos

Pour sortir de l'anthropocentrisme, la performance *Bétaillère* questionne et donne à expérimenter notre relation sensible aux êtres vivants non humains avec lesquels nous cohabitons, que sont ici les vaches et les insectes, par le biais de l'écoute et d'une création musicale et sonore mêlant vocalisations des animaux et sons de piano traditionnel et piano préparé. **Dans un contexte d'écoute très immersif, le spectateur et la pianiste performeuse vivent un processus, une évolution dans leurs façons d'écouter et de jouer** avec les vocalisations des animaux, dans la recherche d'un équilibre, ici sonore, nécessaire à la survie de tout écosystème.

=== Déroulement de la performance

Une bétaillère est un moyen de locomotion, cette performance propose donc un voyage.

Après avoir pris un rendez-vous à l'avance, le spectateur est accueilli par la pianiste et invité à s'asseoir à côté d'elle près du piano complètement ouvert. Commence alors une discussion informelle et sympathique entre la pianistique et le spectateur. Après les présentations, la pianistique dit : " quand la vache est dans la bétaillère, elle ne sait pas si c'est pour l'amener au pré ou à l'abattoir.

Nous, êtres humains, avons l'apanage d'avoir le choix – contrairement aux vaches (et qu'avons-nous fait, que faisons-nous de ce choix?)”, et demande au spectateur: “souhaitez-vous aller au pré ou à l’abattoir ?”

Le spectateur décide ici de la destination du voyage, la deuxième partie de la performance s'en verra différente.

Puis une diffusion sonore immersive (une des enceintes se situe en dessous de la chaise en paille du spectateur, il peut ressentir les vibrations) se fait entendre : c'est le bruit de moteur de la voiture qui tracte la bétailière, nous sommes partis !

La pianiste commence la 2ème étude de Bartok pour piano solo et progressivement les meuglements d'une vache se laissent entendre, ce qui tout d'abord ne perturbe pas la pianiste. Petit à petit les meuglements se font plus fort jusqu'à ce qu'ils deviennent réguliers (lors de mes collectages de sons, j'ai rencontré une vache qui meuglait à 4 temps, ce passage, en forme d'hommage, est basé sur cet enregistrement).

Cet événement arrête la pianiste qui a envie maintenant de jouer avec la vache.

Elle commence à jouer sa création « **Tout tête est alors visage** », [à écouter ici](#), pièce en polyrythmie avec une main gauche sur un pattern de 7 notes en continu, une main droite à 3 temps et la vache à 4 temps. La pianiste lit une partition où la partie de la vache est écrite sur une portée avec des notes et des rythmes correspondants.

La pièce évolue en relation avec les caractéristiques sonores des meuglements, créant une deuxième partie faite d'accords de plus en plus résonants et dé-accordés, dans la recherche que le timbre du piano se mêle à celui des meuglements et révèle par cela la richesse de ces « nouveaux accords » ensembles (pour créer un son dé-accordé, la pianiste a dissimulé des enceintes derrière et dans le piano diffusant les mêmes notes que celles que joue la pianiste en changeant très légèrement leurs hauteurs (au 8ème/4rt de ton), ce qui donne au piano une sonorité non-tempérée tout comme la vache). [à écouter ici.](#)

Le moteur s'arrête.

Nous arrivons au pré ou à l'abattoir suivant le choix qu'a fait le spectateur au début de la performance.

Au pré : alors que des sons de prairie émergent dans la bétailière, la pianiste explique au spectateur dans le creux de son oreille ce qu'il va se passer. Elle dit : « La vache entend les sons plus forts que les humains et des sons suraigus inaudibles pour notre oreille. Nous sommes invités, vous et moi, à poser sur nos oreilles des écouteurs « oreilles de la vache » (semi-ouverts pour permettre d'écouter aussi le piano et les sons d'ambiance de la prairie). Dans ces écouteurs, nous allons écouter les insectes qu'entend la vache quand elle est au pré. Pour la pièce suivante qui se nomme « **Écho-Système** », vous allez prendre cette petite tablette qui a 8 boutons rotatifs correspondant chacun au volume des 8 insectes. Vous allez contrôler les temps de parole, leurs intensités et moi je vais réagir à votre façon de diriger l'écoute. Ensemble, nous allons tenter de trouver une certaine harmonie car un écho-système pour exister doit être à l'équilibre. ».

Si le spectateur a choisi que le voyage nous mène à l'abattoir : une fois que le moteur s'arrête, la bande son diffusée dans les hauts-parleurs fait entendre des meuglements multiples et violents, provenant de vaches nombreuses et placées dans un même espace fermé. **Après un certain temps d'écoute de ces sons, la pianiste confie au spectateur son expérience d'avoir joué du piano aux vaches** (lors de son processus de création de la performance, Gwen Rouger a mené plusieurs sessions de jeu dans différentes étables pendant lesquelles elle a pu faire l'expérience de ce que provoque les différents sons et styles musicaux sur les vaches) : à l'écoute du piano, les vaches progressivement se calment et s'al-

longent, les sons doux et l'intention semblent les apaiser. La pianiste propose ainsi au spectateur de tenter de les calmer, par ce qui est à la portée de tous comme le fredonnement d'une berceuse, un rythme, des paroles avec elle. **Le duo entre le spectateur et la pianiste se crée, réagissant aux meuglements des vaches de la bande son, qui à l'instar de ce qu' a vécu la pianiste dans la vie réelle, s'adoucit et diminue progressivement.** Ensemble, par le moyen de la tendresse nous tentons la réparation et une certaine reconnaissance de ce que nous apporte et nous a apporté l'animal domestique qu'est la vache.

=== Besoins techniques

approvisionnement en électricité (standard)

=== Processus de création

La première partie de la recherche a démarré début 2024 en allant à la rencontre des éleveurs et éleveuses et de leurs vaches avec mon piano.

Dans le cadre de ma résidence de création au Château de la Roche-Guyon, situé dans le milieu rural du Vexin français (95), j'ai rencontré tout d'abord l'éleveur Olivier Ranke de La Bergerie de Villarceaux, puis avec l'aide du réseau Agrof'ile (structure de développement de l'agro-écologie francilienne), plusieurs éleveurs et éleveuses en Seine-et-Marne (Lycée agricole-Campus Bougainville à Briec-Comte-Robert, ferme d'Egreville à Saint-Germain-Laxis, ferme de la Fromentellerie à Pécycy).

J'ai joué du piano aux vaches, j'ai observé leurs réactions (avec et sans les éleveurs), je les ai enregistrés.

Après des lectures scientifiques sur leurs capacités auditives et leurs façons de communiquer, j'ai adapté mon jeu, tenter de nouvelles expériences sonores en continuant à enregistrer.

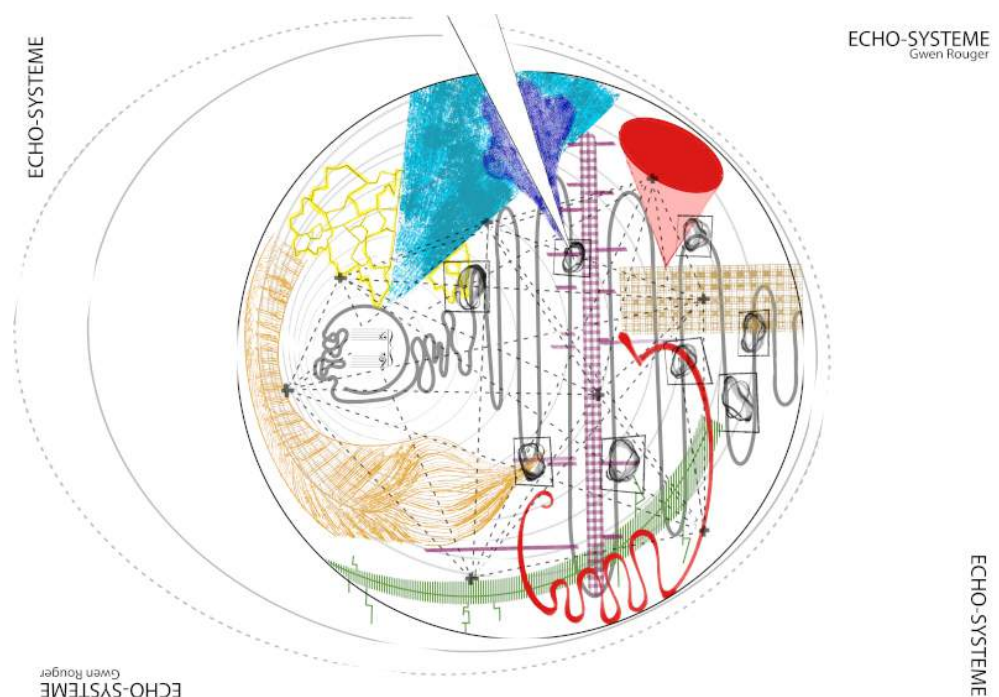
Deux moments intenses lors de ces expériences sont à l'origine du contenu artistique de la performance :

1/ une vache a meuglé de façon régulière, à 4 temps. C'était très beau et doux. Cela m'a inspiré la création de la pièce « Toute tête est alors visage », en polyrythmie pour piano solo et meuglements solo.

2/ un jour, après plusieurs heures de jeux au piano, les vaches s'allongèrent progressivement et meuglèrent de moins en moins, puis plus du tout : les vaches écoutaient. Cette expérience m'a amené à me renseigner sur les caractéristiques auditives des vaches. Découvrant leur capacité à entendre les vocalisations suraiguës

de certains insectes, j'ai décidé de proposer au spectateur d'écouter ce qu'entendent les vaches.

L'écriture musicale des deux créations pour piano et sons concrets fixés « **Toute tête est alors visage** » et « **Écho-Système** » est basée sur **une recherche sonore mêlant sons de vocalisations d'animaux (vaches ou insectes) et sonorités pianistiques (sons de piano conventionnel et piano préparé)**. L'écriture de la partition évolue d'une écriture traditionnelle à une écriture inventée qui révèle les mises en relation et le mélange progressif des sonorités entre elles et relie les parties du jeu de la pianiste et les vocalisations de la vache.

=== Biographie

*Puisque tout est voué à disparaître,
les êtres comme les œuvres d'art,
seul le moment de la rencontre et
ce qu'il crée m'intéresse.*

*Moment de doute, d'adaptation, d'écoute,
d'essai, de recherche. De la part de l'artiste
comme du spectateur. Pour se dégager des
idées préconçues et travailler à être libre.*

La pianiste Gwen Rouger conçoit des performances musicales qui placent la rencontre et les relations humaines au centre de l'expérience.

C'est dans cette démarche qu'elle dirige [la compagnie ENTRE](#) qui propose différentes performances pianistiques pour un.e unique spectateur.ice placées dans l'espace public (*Caravane, Tente de Chantier, Bétaillère*), et la performance *Digestion* pour keytar solo.

Elle a été artiste en résidence à la Cité des Arts (Paris/France) en 2015/2016, à l'Akademie Schloss Solitude (Stuttgart/ Allemagne) en 2016/2017, et au Château de La Roche Guyon (95-France) en 2023/2024.

Ses performances solo ont été invitées par Spor Festival (Aarhus, Danemark), Ear to the Ground Festival (Gand, Belgique), Switch Festival (Théâtre de Vanves, France), MEN Festival (Wroclaw, Pologne), Rainy Days Festival (Luxembourg), Boreal Festival (Bergen, Norvège), Festival Archipel Genève (Suisse), La Muse en Circuit CNCM (Alfortville), Passage Transfestival (Metz), Césaré CNCM (Reims), Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, Scène Nationale de Perpignan, Maison de la Musique Contemporaine (Paris), Ici l'Onde CNCM (Dijon).

Équipe & Contacts

Gwen Rouger, Direction artistique

gwen.rouger@gmail.com

+33(0)7 83 35 62 60

Isabelle Planche, Développement des projets

production.entre@gmail.com

+33 (0)6 75 39 69 32

www.entre-gwenrouger.com

ENTRE
GWEN ROUGER

ENTRE - 15 avenue des Myosotis - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

La compagnie ENTRE est représentée par Laurence ROUGIER, présidente

Association Loi de 1901 - Siret : 922 910 294 00029 - Ape : 9001Z - Licence : 2023-000923