

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

- *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 (2 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 : Tout public – conseillé à partir de 8 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 (95) – artiste en 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.

Une bétailière 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 entre la pianistique et le spectateur.

La pianistique raconte l'histoire véridique de cette bétailière: *« je l'ai achetée à Eulalie Imbert à Carquefou près de Nantes. Éleveuse à la retraite, elle m'a raconté l'avoir utilisé pour transporter ses vaches au pré ou chez le boucher du village. Ainsi toutes les vaches qui ont été transportées dans cette bétailière ne savaient pas si c'était pour être emmené au pré ou à sa mise à mort. Nous allons partir en voyage avec cette vache et vous avez le choix de sa destination : souhaitez-vous aller au pré et guidés par la vache nous allons écouter ce que la vache entend au pré ou souhaitez-vous aller à sa mise à mort et célébrer son enterrement ? »*

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

Puis une diffusion sonore immersive se fait entendre : c'est le bruit de moteur de la voiture qui tracte la bétailière, nous sommes partis !

Les meuglements de la vache envahissent la bétailière. Le siège du spectateur vibre (une enceinte est cachée sous son siège). La pianiste commence à jouer sa création **« Tout tête est alors visage »**, pièce aux accords résonnants et désaccordés au 8ème de ton, où le timbre du piano se mêle à celui des meuglements, et qui révèle musicalement la richesse de « nouveaux accords » possibles entre les sonorités du piano et de la vache (la pianiste désaccorde quelques notes du piano à l'aide d'une clé d'accord pendant la 1ère période de la pièce, ce qui donne au piano une sonorité non-tempéré tout comme la vache).

Petit à petit les meuglements se calment et deviennent réguliers (lors de mes collectages de sons, j'ai rencontré une vache qui meuglait à 4 temps, ce moment en forme d'hommage est basé sur cet enregistrement). Cette deuxième partie de la pièce est 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; elle exprime musicalement et poétiquement la possibilité de vivre ensemble tout en étant différents.

Le moteur s'arrête.

Nous arrivons au pré ou à la mise à mort 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 tend au spectateur un petit contrôleur midi avec 8 boutons de volumes. Y est écrit :

LES VACHES ENTENDENT DES SONS AIGUS
QUE LES HUMAINS NE PERÇOIVENT PAS

VOILA CE QU' ELLES ENTENDENT QUAND ELLES ONT LES OREILLES DANS L'HERBE

*En mettant les écouteurs, vous posez sur vos oreilles celles des vaches :
vous allez pouvoir entendre des sons inaudibles pour l'oreille humaine.
Bougez les boutons de volume pour créer ensemble
un écosystème à l'équilibre.*

J'invite le spectateur avec moi à poser sur nos oreilles les écouteurs "oreilles de la vache" (semi-ouverts pour permettre d'écouter aussi le piano et les sons d'ambiance de la prairie) et nous jouons ensemble la pièce « **Écho-Système** », les 8 boutons rotatifs du contrôleur correspondants chacun au volume de 7 insectes et au micro que je transporte dans de multiple endroits du piano. Le spectateur contrôle les temps de parole, les intensités et moi je réagis 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 la mise à mort : une fois que le moteur s'arrête, la bande son diffusée dans les hauts-parleurs fait entendre des meuglements intenses de la vache et j'invite le spectateur à les arrêter avec un pad sur l'autre côté du contrôleur.

LA MISE À MORT

*Reconnaissance
Rituel*

Lui donner le temps de mourir dignement

À l'arrêt de celui-ci, je murmure la dernière note du dernier meuglement et je la joue au piano comme pour la prolonger. Je confie au spectateur une lettre d'une élèveuse à sa vache qui vient d'être tuée (hommage ici aux éleveurs.ses et à leurs relations si particulières à leurs vaches). Pendant que le spectateur lit cette lettre sensible (à voix haute ou dans sa tête à son choix), je commence à jouer les cloches à vaches positionnées à côté de lui. Une fois la lettre finie, je lui confie les baguettes pour l'inviter à jouer les cloches et nous improvisons ensemble une ode à la défunte, joyeuse et libératrice. Ensemble, par le moyen de l'énergie et 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/Modalités d'accueil

1/ Un emplacement pour la bétailière dans l'espace public sur toute la durée de période des performances (bétailière avec cadenas).

2/ Approvisionnement en électricité (standard).

3/ Installation et désinstallation :

- accueil technique
- 2 personnes pour décharger le piano entre le véhicule de l'artiste et la bétailière

4/ Une salle/espace de repos + catering pour l'artiste sur les temps de pause les jours de performances.

5/ En amont, un temps de réflexions/travail avec les personnes chargées des relations aux publics concernant :

- la médiation vis à vis des passants (espace public) tout au long des journées de performances.
- l'accueil des spectateurices sur rdv qui viennent à leurs performances personnelles.

=== 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 Brie-Comte-Robert, ferme d'Egreville à Saint-Germain-Laxis, ferme de la Fromentellerie à Pécy).

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, tenté de nouvelles expériences sonores en continuant à enregistrer.

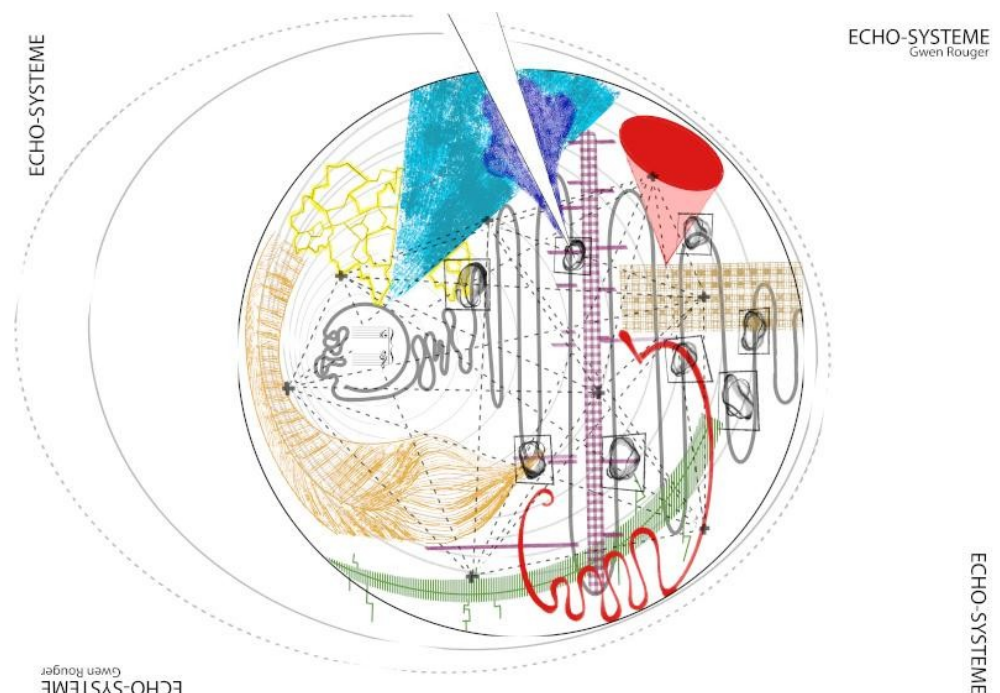
Deux moments intenses lors de ces expériences sont à l'origine du contenu artistique de la performance :

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.

J'ai eu la chance de rejoindre Gwen Rouger dans une charrette pour transporter le bétail qui m'a conduit au-delà des limites de ce qu'une performance musicale pouvait être et dans un domaine d'écoute basé sur l'expérience, interprétant mes sélections de sons d'insectes avec son instrument comme je ne l'avais jamais vu faire. Comme dans un voyage dans le son comme il pourrait être vécu par un bovin, j'ai été pendant un court moment une vache en harmonie avec une musicienne ou peut-être un scientifique à la marge de la compréhension humaine. Enrichissant!

Noa (Écocentre de Villarceaux, Val d'Oise,
sortie de résidence octobre 2024)

=== 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) 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), Borealis 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, Ici l'Onde CNCM (Dijon), CCAM, scène nationale de Vand'oeuvre-les-Nancy.

Elle est compositrice associée au Théâtre de Vanves (92) - dispositif DGCA-Sacem, pour les saisons 25/26 et 26/27.

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 - 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

ENTRE
GWEN ROUGER