Percussions
de Strasbourg

LA MAITRESSE ET SON MARTEAU (TITRE PROVISOIRE)

Saison 27-28

Compositrice : Ève Risser
Interprètes : Ève Risser au piano préparé, 5 percussionnistes des Percussions de Strasbourg
Commande et production déléguée : Les Percussions de Strasbourg
Premiers Partenaires : Cie rever, Césaré – CNCM de Reims, Tromp Percussion Eindhoven

Pianiste du geste et de la transformation, Ève Risser développe une approche du piano élargi et préparé, qu'elle considère comme un instrument percussif et orchestral. Son écriture, souvent ouverte à l'improvisation, cherche à abolir les frontières entre composition et performance, entre structures écrites et transmission orale, dans une dynamique d'énergie collective et de liberté formelle.

Note d'intention de Vassilena Serafimova

« Dès les premiers crayonnages de mon plan de commandes pour cette nouvelle direction artistique, un nom s'est imposé avec la force d'une évidence : Ève Risser. La suivre depuis de nombreuses années, observer sa trajectoire fulgurante de l'improvisation solo à la direction de grands ensembles m'a convaincu qu'elle était l'architecte idéale pour ce projet. Lui confier une carte blanche d'écriture pour notre ensemble cherche à faire dialoguer la puissance tellurique des Percussions de Strasbourg avec l'univers foisonnant et rythmique de son piano préparé.

Le Projet : brouiller les Cartes, fusionner nos mondes
L'objectif est de créer un monde sonore onirique où les frontières s'effondrent. Nous voulons gommer la ligne de flottaison entre la musique écrite contemporaine et la musique transmise oralement.

- Le défi est comment faire sonner un piano préparé comme un ensemble de percussions, et inversement, comment faire chanter les percussions comme un instrument harmonique ? Chercher ce délicat équilibre entre nos instruments et trouver, peut-être, un instrument augmenté entre nous.
- Un geste libre, une improvisation sonore où la partition devient une boussole plutôt qu'une route tracée. Nous voulons que le public perde ses repères : Est-ce écrit ? Est-ce improvisé ? Est-ce du jazz, de la transe ou de la musique contemporaine ? La réponse sera tout cela à la fois.

Le parcours d'Ève Risser est une preuve vivante que ces mondes peuvent converger avec une énergie débordante :

- Avec son *Red Desert Orchestra* (album Eurythmia), elle a déjà magistralement tissé une dentelle complexe entre musiques d'Afrique de l'Ouest, transe, techno et écriture contemporaine. Elle sait diriger des formations hétérogènes pour en tirer un groove puissant et précis. Le piano percussif de ses solos ou avec son « ensemble ensemble » (quintet franco-scandinavo-roumain), elle transforme le piano en un orchestre de percussions à clavier. Cordes frottées, objets insérés, jeux sur les mécanismes : elle fait du piano un outil de percussion totale, résonnant naturellement avec l'ADN des Percussions a Strasbourg.
- Puis, la transmission orale : Son travail avec des chanteuses maliennes (projet avec Naïny Diabaté) ou son ancrage dans les musiques traditionnelles démontrent sa maîtrise des transmissions orales et sa capacité à intégrer des langages populaires dans une structure savante.

Le temps de travail s'articulera en plusieurs temps.
Une première résidence de travail, comme un véritable laboratoire du geste où :

- Les percussionnistes devront s'approprier les codes de l'improvisation libre.
- La compositrice viendra « frotter » son écriture à la réalité physique et scénique de notre ensemble.
- Nous explorerons les préparations croisées : comment les objets posés sur les peaux des percussions peuvent répondre aux préparations des cordes du piano ? L'idée est de créer un continuum timbral où l'origine du son devient mystérieuse.

Un temps de composition.
Puis une deuxième résidence de travail avant la création.

Avec cette carte blanche, les Percussions de Strasbourg affirment leur volonté de prendre des risques et de célébrer la musique vivante. En collaborant avec Ève Risser, nous activons un processus de transmission, d'échange et de joie collective. C'est une invitation à laisser la technique au vestiaire pour privilégier le geste, l'écoute et cette zone magique où l'écrit et l'oral ne font plus qu'un. »

Biographie de Ève Risser

Avec une touche de défi, la pianiste, compositrice et improvisatrice Eve Risser fusionne onirisme et féminisme dans une musique libre venue du jazz, des musiques contemporaines et expérimentales. Après une formation académique, elle explore la scène improvisée européenne, un pied dans l'institution, un autre dans les réseaux alternatifs. Son jeu poétique se fait volontiers percussif et corporel, dans des formes allant du solo au grand orchestre. Née en 1982, Eve Risser débute très tôt le piano et la flûte traversière. Au conservatoire de Colmar, sa ville natale, elle obtient ses diplômes d'études musicales en flûte puis piano, avant même d'être bachelière. L'improvisation et le jazz font irruption dans son cursus au conservatoire de Strasbourg puis sont au cœur de ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. À l'occasion de l'édition 2006 du festival Jazz à la Villette à la Cité de la Musique, elle intègre le Junior Liberation Music Orchestra de Charlie Haden.

PREMIÈRES COLLABORATIONS

À 25 ans, Eve Risser part marcher en solitaire dans les canyons du Grand Ouest américain. Invitée au festival High-Zero à Baltimore, elle rejoint le département jazz du Peabody Institute (Johns Hopkins University), dirigé par le flûtiste et saxophoniste Gary Thomas, et enregistre avec Ron Anderson sur le label Tzadik de John Zorn. Elle intègre l'Orchestre National de Jazz de 2008 à 2013 en tant que pianiste, flûtiste, improvisatrice et compositrice ; la collaboration de l'ONJ avec le batteur John Hollenbeck la marque particulièrement. Au fil des années, elle répond à de multiples commandes d'écriture et devient une voix majeure des musiques improvisées européennes. En 2009, sous l'impulsion du contrebassiste suédois Joel Grip, elle rejoint le collectif Umlaut créé en 2004 à Stockholm. Deux branches se créent, à Berlin puis à Paris. Umlaut, qui réunit une dizaine de musiciennes et musiciens, est également un label et a donné naissance à un festival à Paris.

MILITANTISME ET COMPOSITIONS

En 2008, Eve Risser compose son *Concerto pour guitare Barbie et orchestre symphonique*. Le choix de ce jouet électronique illustre avec humour son militantisme contre la domination masculine dans le jazz et exprime le rejet d'une forme d'élitisme culturel. Influencée par la contrebassiste Joëlle Léandre, dont l'engagement féministe l'a marquée, Eve Risser prend les rênes de sa carrière et développe ses propres projets artistiques. Pour ses compositions, cette native des Vosges en quête d'onirisme puise dans la nature et les grands espaces : la montagne, la neige, le minéral sont le fil rouge de ses créations.

CASSER LES CODES

Après le conservatoire, sonne le temps de la liberté et de l'aisance dans l'espace. Mais le piano est contraignant, il faut user d'inventivité pour contourner le rituel statique des concerts, briser distance et codes. Techniques de jeux étendues, expérimentations et mises en scène, tout doit concourir à rapprocher l'artiste des auditeurs. Le piano préparé est son instrument de prédilection. *Pianos dérangés, spectacle pour la maîtrise de garçons de Colmar* (2013), *les soli Des pas sur la neige* (2015) et *Après Un Rêve* (2018) l'attestent. Eve Risser explique ainsi ce choix et son mode de création : « La corporalité exigée par le piano me ressemble. À la flûte, le corps entier est sollicité mais il ne produit qu'un seul son à la fois. Or, de manière générale, je me concentre davantage lorsque l'action se porte sur plusieurs choses simultanées ». La valeur percussive du piano, installé au cœur du public ou sur scène, est également exploitée pour convier à la danse et à la transe (*Rêve Parti*, 2020 ou *Le Mur* avec Mathilde Monnier en 2026).

RÉBELLION JAZZ

De 2007 à 2015, ses projets prennent des distances avec le jazz « classique ». Le jazz-pop du duo Donkey Monkey, formé avec la batteuse Yuko Oshima, lui fait parcourir le monde. Leur répertoire est autant parcouru de clins d'œil humoristiques à Carla Bley qu'à leurs origines nipponnes et alsaciennes. Eve Risser explore l'improvisation libre dans le trio En Corps, formé avec Benjamin Duboc et Edward Perraud, et dans son duo avec la pianiste Kaja Draksler, qu'elle qualifie de sœur. Elle crée aussi Brique, quartet punk-jazz, avec Luc Ex. Au sein de l'orchestre La Sourde, elle mêle baroque, jazz et classique. La liste de ces collaborations originales est longue et variée. En 2014, elle fonde son grand orchestre White Desert Orchestra. Cinq ans plus tard, lui succède le Red Desert Orchestra. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont donné vie à ce métissage du jazz avec d'autres traditions rythmiques, issu de la rencontre de musiciens et musiciennes européens avec des musiciennes maliennes et burkinabées, dans les programmes Kogoba Basigui et Eurythmia.

R(e)V(e)R, sa compagnie, naît en 2020 pour marquer vingt années menées tambour battant, évoluant, selon les mots de la musicienne, d'une forme poétique et lunaire vers une cohabitation, aujourd'hui, avec son côté rythmique et solaire. Elle crée et produit derechef en 2021, avec Samuel Achache, Florent Hubert et Antonin-Tri Hoang, *Concerto contre piano et orchestre* le premier spectacle de l'Orchestre La Sourde, composé d'une myriade de musicien.ne.s issu.e.s des musiques baroque, improvisée, jazz et classique, et toustes animé.e.s par une recherche qui a pour centre le jeu de l'acteur et celui du musicien. Elle crée la même année, *Anw Be Yonbolo*, récital partagé avec Nainy Diabaté, fruit de son travail d'orchestre irrigué par l'Afrique de l'Ouest, terrain de jeu pour continuer à inventer du répertoire d'orchestre et à terme, un répertoire de berceuses adréssées à l'enfance.

Ève Risser en concert :
Extrait *Eurythmia* with Red Desert Orchestra live at La Soufflerie (Rezé) 2022
https://www.youtube.com/watch?v=YYPEAHOecig

Be Twin par ensemble Links, live at Radio France :
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-concert-du-soir/festival-presences-2024-concert-2-4888673
de 39'50'' à 41'42''

Contacts
Vassilena SERAFIMOVA, directrice artistique
serafimovassilena@gmail.com

Maud REPIQUET, déléguée générale
admin@percussionsdestrasbourg.com
06 21 84 58 80

Percussions de Strasbourg