

curriculum vitæ

Artistic and academic profile

From his roughly five years of training as an actor, the choreographer and researcher RICHARD TREMBLAY began his creative journey in the early 1970s in contact with the New American Theater and the works that marked the European theatrical revival. He worked within the Têatram Group which he founded in 1972 from which he directed his choreographic theatre until 1981. These first stage works were presented at the National School of Drama in New Delhi and at the former New Theater Festival (Baltimore, United States). He continued his research and undertook training in the Kathakali dance with the masters of the South Indian school Kalamandalam (1975-81) where he was later commissioned for creating the Iliad (*The Wrath of Achilles*) in 1988, a work of three hours presented in its Indian premiere at the NCPA (National Center for the Performing Arts) in Mumbai (India, 1991) by the dancers, singers, percussionists and the production team of the Kalamandalam company under the direction of the renowned Gopi Ashan. This pioneering work drawn from the Homeric epics and presented entirely in Kathakali was revived in Singapore (2000) in an international production and remake under the patronage of Danse Kalashas. The choreographer is the director and founder of the Danse Kalashas company, where he has produced most of his choreographic works since 1990, including *Of Mice and Other Similar Devices*, the company's founding work. His creation *Prayer for a Rope, a Pope and a Rogue* (2003) made headlines with its six dancers, collaborations in scenography and lighting by Jean-Guy Lecat, former production associate of Peter Brook, and in percussion music by Bruno Paquet in a composition for percussion instruments for five musicians under the direction of Shawn Mativetsky. Richard Tremblay received late training in phonology following a graduate program in the linguistics department of the University of Montreal (1981-84) and holds a doctorate in performing arts, Kathakali character dance. He is the author of fiction stories, articles, a monograph and other works for Kathakali and dance, including a publication in the international magazine *Indian Theater Journal*.

Profil artistique et académique

De ses quelque trois ans d'apprentissage comme acteur, le chorégraphe et chercheur RICHARD TREMBLAY aborde son parcours de création au début des années 1970 en contact avec le nouveau Théâtre américain et les travaux qui ont marqué le renouveau théâtral européen. Il œuvre au sein du Groupe Têatram qu'il fonde en 1972 d'où il dirige son théâtre chorégraphique jusqu'en 1981. Ces premiers travaux de scène sont présentés à la National School of Drama de nouvelle Delhi et à l'ex New Theater Festival (Baltimore,   tats-Unis). Il poursuit sa recherche et entreprend une formation en danse kathakali avec les maîtres de l'  cole sud-indienne Kalamandalam (1975-81) où il est ensuite chargé de créer l'Iliade (*La Colère d'Achille*) en 1988, œuvre de trois heures présentée en première Indienne au NCPA (National Center for the Performing Arts)    Mumbai (Inde, 1991) par les danseurs, chanteurs, percussionnistes et l'équipe de production de la compagnie Kalamandalam sous la direction du réputé Gopi Ashan. Cette œuvre pionnière tirée des épopées homériques et entièrement présentée en kathakali a été relanc  e à Singapour (2000) dans une production internationale et un remake sous le patronage de Danse Kalashas. Le chorégraphe est le directeur et fondateur de la compagnie Danse Kalashas, où il a produit depuis 1990 la plupart de ses travaux chorégraphiques, dont *Of Mice and Other Similar Devices*, l'œuvre fondatrice de la compagnie. Sa création *Prayer for a Rope, a Pope and a Rogue* (2003) a fait la manchette avec ses six danseurs, des collaborations en scénographie et lumière par Jean-Guy Lecat, ex-associé de production de Peter Brook, et en musique de percussion par Bruno Paquet dans une composition pour instruments de percussion pour cinq interprètes sous la direction de Shawn Mativetsky. Richard Tremblay a reçu une formation tardive en phonologie suivant un programme d'études supérieures au département de linguistique de l'université de Montréal (1981-84) et détient un doctorat en art d'interprétation pour la danse de caractère de Kathakali. Il est l'auteur de récits de fiction, d'articles, d'une monographie et autres ouvrages pour le kathakali et la danse, incluant une parution dans la revue internationale *Indian Theatre Journal*.

CRÉATION, SCÈNE

Danse Kalashas, Kalamandalam, festivals et autres

Montréal, Mumbai, Thrissur (Kérala), Toronto et Québec

1984    ce jour

- (en cours). *The Heritage of World Epics*. Projet de remake. Direction artistique pour une coproduction de Danse Kalashas. <https://silentculture.org/wp/silentculture-heritage-des-epopees/>
- (En préparation). Reconstruction d'une œuvre de kathakali présentée en 1916 à Kottayam (Kerala, Inde). En vue d'une prestation muséale. <https://silentculture.org/wp/reconstruction-2/>
- (2020-2021). Atelier de maître. Le maquillage de Kathakali pour Jacques-Lee Pelletier    l'atelier de maquillage de Montréal. 1 séance intensive d'un jour sur 2 années consécutives pour les étudiants de l'  cole en maquillages.

- KURUKSHETRA (2014). Nouvelle version de l'épopée indienne *Mahabharata* dans le répertoire de *kathakali*. Co-production: Danse Kalashas/ School of Drama and Fine Arts, University of Calicut, Campus Thrissur, Kerala. Danse Kalashas (2014). <https://silentculture.org/wp/en/kurukshetra/>
- AMOUR ET GUERRE (2012, 2011, 2005). Kathakali. Création et interprétation. Percussion : Bruno Paquet. Festival international du masque (2011), Québec. Maison de la culture de N. D. de Grâce (2012), Montréal. Danse Kalashas (2012) <https://info-culture.biz/2012/09/18/danse-theatre-kathakali-28-septembre-2012/> et : <https://masqalors.ca/en/festival/edition/2011/the-make-up-art-of-kathakali-2/>
- LÉGENDES DE JIL ET YILL (2004-05). Contemporain. Mus. : Bruno Paquet. Interprètes : Sophie Janssens, Bruno Paquet (percussion) et Richard Tremblay. Reprise en résidence, Maison de la culture N.D.G., Montréal, sept. 05. Danse Kalashas (2005-2011). <https://silentculture.org/wp/representation-av-2/>.
- Recherche pour création chorégraphique en coll. avec la chorégraphe indienne Pallavi Krishnan. (2011, Thrissur, Inde). Ateliers avec danseurs de *Kathakali* et de *Mohiniyattam* en vue d'une création. Recherche. Conseil des arts du Canada.
- DOX QUIXOTE (2009-11). Quatrième œuvre de danse-théâtre Kathakali. Libretto (*āṭṭakkatha*). (Traduction en langue Malayalam non complétée.)
- MÉDÉE — CORPS DIVERS (2005-2016). Projet de création pluridisciplinaire en 3 volets : i) Kathakali (complété) ; ii) Danse contemporaine (en projet) et iii) œuvre romanesque (en production pour publication - voir ci-dessus). Recherche. Institut Indo-Canadien Shastri.
- MEDEA AND THE GOLDEN FLEECE (2006-08). Libretto pour Kathakali (*āṭṭakkatha*). Shastri Institute. Gouv. de l'Inde.
- IN HIMALAYA, PRAYER FOR A ROPE, A POPE AND A ROGUE (2003). Contemporain. 6 interprètes et 4 musiciens sur scène. Mus. : Bruno Paquet. Scénographie/éclairages : Jean-Guy Lecat. Co-prés. Danse Kalashas, Centre de diffusion Usine C et Ensemble Mahapooram (Bruno Paquet), Montréal. Danse Kalashas — Usine C (2003). <https://silentculture.org/wp/diachronie/>
- AN OFFERING OF PEACE (2001). Kathakali. Interprété par l'auteur. Programmation MTL-UNESCO. Hôtel-de-Ville, Montréal.
- LA COLÈRE D'ACHILLE/ILIADE KATHAKALI (1988-2000). Kathakali. Reprise. Scéno et lumières : J. G. Lecat. Singapour. Danse Kalashas et Kerala Kalamandalam (1988-91-93, 2000). <https://silentculture.org/wp/en/the-anger-of-achilles/>. Critique : <https://inkpotreviews.com/oldInkpot/00reviews/00reviliagreemythkath.html>
- ESQUISSE D'UN CORPS DIVERS (1998). Contemporain. Résidence de création avec danseurs Guillaume Lemasson, contemporain (France) & Anil Kumar, kathakali (Inde). Centre Chorégraphique Nat. de Belfort-Sochaux, France. Présentation publique de travail en cours sur le plateau de création. En collaboration avec les services culturels du Québec à Paris. Août-sept. 98. <https://silentculture.org/wp/author/kalashas/page/2/>
- LA COURBE EN FLOCON DE NEIGE (1995). Contemporain. 3 danseurs. Danse Cité et Danse Kalashas, à l'Agora de la danse. Musique Bruno Paquet. Lumières : Louis-P. Trépanier. Montréal. 15-26 mars.
- AMAS DE PERCOLATION (1993). Contemporain. Solo dansé par K. Chour. Musique : Claude Vivier. Danse Kalashas, dans le cadre de l'événement OFF-FIND 1993. Maison de la Culture Frontenac, Montréal 93-95
- LE PARADOXE DU CIEL EN FEU (1992). Contemporain. 4 danseurs. Musique : John Réa. et Bruno Paquet. Lumières : Marc Parent. Danse Kalashas, au Centre Saidye Bronfman, Montréal. 1-5 déc. Reprise : 1993.
- L'ATTRACTEUR D'EZHICODE (1991). Contemporain. 3 danseurs. Musique : Claude Vivier. Lumières : Marc Parent. Danse Kalashas, à l'Agora de la danse. Montréal. 5-9 nov. Reprises : 92-93-94
- ULYSSES (1991). Kathakali. D'après L'Odyssée d'Homère. Musique : chants carnatiques et accompagnement aux tambours, chenda et maddalam. Compagnie nationale de Kathakali, Kerala Kalamandalam. (Kerala).
- OF MICE AND OTHER SIMILAR DEVICES (1990). Contemporain. 3 danseurs. Musique : B. Paquet et D. Stevens. Danse Kalashas, Tangente. Bibliothèque Nationale. Montréal. 29 nov-1er déc. Reprises : 1991-92-93.
- THE ANGER OF ACHILLES – The Kathakali Iliad (1988-91). 150 min. Kathakali. Œuvre en 17 actes, dont la recherche, les travaux en atelier (« work in progress »), les parties présentées séparément en solo par l'auteur et le montage se sont étendus sur 10 ans. L'œuvre gravite autour des faits de gloire des principaux personnages de l'Iliade d'Homère. Version tournée en 6 actes, créée en Inde par la compagnie Kerala Kalamandalam pour 7 danseurs de kathakali. Chants et orchestre : dir. S. Gangadharan. Danseurs principaux : K. Gopi, Vasu Peesharodi, P. V. Vijayan et K. Gopalakrishnan. Présenté au Kerala : 18-19 févr. 1988. Première indienne : Tata Theatre, NCPA, Mumbai, 9 avril 1991. Reprise : 1993, au Kerala. Remake : 2000, à Singapour avec la coll. de Jean-Guy Lecat. Version solo interprétée par l'auteur au Québec et en Ontario (1988-90). https://silentculture.org/pdfs/NCPA_general.pdf. Critique : https://silentculture.org/pdfs/Review_N_tanam_08-09.pdf#toolbar=0.
- ORIGINES (1988-94). 40 min. Kathakali. Solo par l'auteur. Livret : Tagore. Percussion de kathakali : B. Paquet. Chants : J. Fleury. Kalashas, Montréal, oct. 1988. Reprises : 1994 et 1996. Tournées Québec, Ontario.
- INDRA (1986). 4 danseurs. Contemporain. Chorégraphie pour opéra, coll. G. Dussault. Incluant au premier plan des citations gestuelles (kathakali) interprétées par l'auteur. Musique : *Kopernicus*, Claude Vivier. Orchestre sous la direction de Lorraine Vailancourt. Montréal. 8-11 déc.
- RAGA (1984). Contemporain. Musique Ravi Sankar, costumes François Barbeau, lumières Claude Accolas. Interprète : Georges Molnar. Présenté à Montréal et à Danse au Canada, York Un.

- Signe tous les travaux en théâtre chorégraphique du Groupe Têatram de 1972 à 1981. L'un de ces travaux, *Madam's Being Carried Away* (1975) est présenté au National School of Drama (New Delhi, 1975). Invité au New Theatre Festival de Baltimore (Maryland), 1977 (Ref. T. S., 'The New Theatre Festival: An éditorial' *The Drama Review: TDR*, Vol. 21, No. 3, Annual Performance Issue, Sept. 1977, pp. 3–4.).

CRÉATION D'ÉCRITS/ATRICLES/COMMUNICATIONS

Théâtre, danse, kathakali

Bibliographie

- ✓ (2024) *Encres de dispersion*. Roman. Montréal, SILENTCULTURE-performance. 507 p. <https://silentculture.org/wp/silentculture-livres/>
- ✓ _____ *The Story Maker Performs Live Tonight : Re-enacting the past*. Montréal, SILENTCULTURE-performance. 75 p.
- ✓ (2023) "Can a Kathakali (Story-play) Hold a Performance Reading?" *The Indian Theatre Journal* (Intellect, Bristol, UK). https://doi.org/10.1386/ijtj.00030_1
- ✓ _____ 'Micro Communities and the Aporia of Cultural Property in Performing Otherness' Plénière (*Plenary Lecture*). Indo-Canadian Conference: *Ecological Compositions: Indigenous Responses from India and Canada*. 'Indigenous Communities and Human Rights' Institute of English & UGC Area Study Centre for Canadian Studies, University of Kerala, Trivandrum, Kerala (India). Febr. 9-10, 2023. <https://www.shastriinstitute.org/sites/default/files/Brochure-kerala.pdf>
- ✓ (en cours). *Médée des Adirondacks*. Roman. Publication en 2024.
- ✓ (2020) Tremblay, Richard. *The Kathakali Explorer: Performing History*. The Kalamandalam University Press. Diachronic Studies. Thrissur, India. 233 p. <https://silentculture.org/wp/books-livres/>
- ✓ _____ ' " Training, the work, and the position of 'form ' " Plénière (*Plenary lecture*). School of Drama and Fine Arts, Thrissur. Un. of Calicut, Dept. of Theatre. *Acting Training: Methods, Traditions and Application*. 13,14 et 15 January 2020. <https://keralatheatre.blogspot.com/2020/01/international-theatre-conference-at.html>
- ✓ _____ 'Competing Strategies in Funding Partnership, *World Theatre Forum*, National School of Drama and University, Delhi. https://www.youtube.com/watch?v=Fc_rwAR-Ytk
- ✓ (2018). 'Site Displacement in Practices – With reference to *Gaado Intezaar Mein*, Shakespeare in translation, and the performance of *Theyyam*.' Communication. *International Conference on Theatre Practice – Changing Trends*. School of Drama and Fine Arts, Thrissur. University of Calicut, Kérala, Inde. 14–16 Mars.
- ✓ (2016). *Choreography and Discourse in Kathakali*. Thèse de doctorat. Kerala University Kalamandalam for Arts and Culture. Soutenance : février 2018 au théâtre Sanskrit Kuttambalam sur le campus de l'université. 415 p.
- ✓ (2014). 'Choreography, Discourse (Mediation), and Dance'. Communication. *Narratives of the Visual; Media, Image and Communication Power*. St. Thomas College, Thrissur, Kerala, India.
- ✓ (2012). 'Meidhwani; Echoes of the Body', Review of choreographer Jayachandran's contemporary work. *Sruti*, No. 330, March 2012, 63–65 pp. https://silentculture.org/pdfs/ReviewByRT_March2012_1.pdf.
- ✓ _____ « Les héros homériques, leur auteur et la moralité publique ». *Tolérance*. <https://www.tolerance.ca/Auteur.aspx?ID=34&L=fr>
- ✓ (2011). *Don Quixote*. Littérature performative. Kathakali. Adaptation / Libretto complété. Trad. en cours.
- ✓ (2010). *The Golden Fleece*. Littérature performative. Danse-théâtre Kathakali. Trad. Scène 1 par Manoj Kuroor.
- ✓ (2006). 'Paradigm and Affective Values in Dance'. International Seminar: *Comparative Literature*, M. G. University, Kottayam, Kérala. Répété au College historique CMS de Kottayam la même année.
- ✓ (2001). *La danse en lambeaux*. Essai. (Non publié).
- ✓ (1991, 1993, 2000), *The Anger of Achilles*. Livret et direction. Œuvre pour la scène. Danse-théâtre Kathakali. Première mondiale, Singapour (2000) en coll. avec J. G. Lecat associé de Peter Brook.
- ✓ (1992-93). *Ulysses*. (Tiré de l'Odysée d'Homère.) Œuvre pour la scène. Danse-théâtre Kathakali. Traduction de Iyyemkode Sreedharan.
- ✓ (1984). « Desiderata pour une théorie de la danse », *Reflex : Cahier de la danse*.
- ✓ (1983). « La danse ethnique : Inadéquation d'un concept », *Reflex : Cahier de la danse*, Hiver 1983 (21), 15-19.
- ✓ (1982). « Initiation au travail de la danse en Inde », *Les Cahiers de la danse de l'Inde*, 1 (sept. 1982, Bibliothèque Nationale du Québec), 10-30. <https://silentculture.org/pdfs/Initiation.pdf>

INTERPRATION — Kathakali principalement

Kathakali Opus IX, festivals nationaux et internationaux

*Canada, Québec, USA et en Inde
1978 à ce jour*

Plus de 100 prestations comme soliste dans des programmes de Kathakali (répertoire et/ou créations). Inde, Canada, États-Unis, dans le cadre de Festivals, de productions pour des compagnies comme la Compagnie nationale indienne de Kathakali **Kerala Kalamandalam** à Montréal (mai 1980) et en Inde (1978-81), Danse Kathakali de Montréal aujourd'hui **Kathakali Opus IX**, le festival **Kakanidhi Fine Arts** (Toronto) et une multitude d'organisations locales, nationales et internationales. Participation en solo et en duo avec plusieurs interprètes de Kathakali tels que **K. Gopalakrishnan**, en tournée canadienne, et **K. Karunakaran**, dans cinq programmes tirés du répertoire de Kathakali pour *Equity*, au Studio Theatre, Harbour Front, Toronto (6-10 août, 1980). Principales villes en tournée avec K. Gopalakrishnan : Vancouver, Toronto, Québec, Ottawa, London (Ont.), Winnipeg et Victoria (sept-oct. 1981).

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RELIÉES À LA CHORÉGRAPHIE

- (2010) Événement performance Indo-Canadien. Présentation audiovisuelle de travaux en danse contemporaine et Kathakali. Ambassade du Canada et Institut Indo-Canadien Shastri. Auditorium Triveni, Delhi.
- _____ « Les valeurs affectives en danse ». Colloque international sur les études québécoises, Université Jawaharl Nehru, Delhi. Sous le patronage du ministère des Affaires Internationales du Québec. Mission du Québec en Inde. (Non-publié.)
- _____ Modérateur à la table des conférenciers. *Body, Space, Technology in Performance*. Centre for Performance Research and Cultural Studies in South Asia (CPRACISIS), St-Thomas College, Thrissur, Kerala. <http://cpracsis.org/image/bodyspace/8.jpg>.
- 2006–2008. Quelques événements au nombre de démonstrations et performances tenues sous l’égide d’agences internationales en Inde. Notamment, interprétation par le chorégraphe d’un extrait de mouvement de création dans un programme partagé et en interaction avec la danseuse d’Odysse et écrivaine indienne Radhika Jaj pour la semaine de la francophonie à Delhi (2006). Organisé conjointement par les Services culturels canadiens en Inde conjointement avec le Centre culturel français France et les services culturels de l’ambassade du Luxembourg. Démonstrations, conférences et prestations de scène à l’Alliance française à Trivandrum (Kerala). https://silentculture.org/pdfs/rEVIEW_%20TRV08.pdf#zoom=125.600&toolbar=0. https://silentculture.org/pdfs/ReviewDuo_Express08.pdf.
- *Rencontres chorégraphiques*. Animation d’une série de 6 rencontres avec des chorégraphes canadiens, dont Serge Benathan, Marie Chouinard et Rina Singha, incluant une rencontre avec la chorégraphe indienne Chandralekha. Dans le cadre d’un projet pour la Société Radio-Canada (1977). <https://silentculture.org/wp/rencontres-choregraphiques/9>.
- Éditeur de *Signe/Théâtralités*. Têatram (1976-77). <https://silentculture.org/pdfs/SigneThéâtralités%20Vol.%201%1976.pdf> <https://silentculture.org/pdfs/SigneThéâtralités%201977.pdf>

FORMATION, ÉTUDES ET AUTRES APPRENTISSAGES

Kerala Kalamandalam (Inde), Universités, ou en privé avec maîtres

1966-2018

- Formation complétée en kathakali. École Nationale Kalamandalam, University of Art and Culture, Kerala (Inde). Études : 1975 à 1981. Stages perfectionnement (1981-84). Professeurs : Kalamandalam Gopi, Vazhengada Vijayan et K. Gopalakrishnan.
- Maîtrise en indianisme. Danse, théâtre & culture. Inde. Sharada Peetha, Srinagar, Cachemire. 1973-74.
- Stage en psychophilosophie indienne vedanta, avec le maître Tât’wala Baba. Positions *hathayoga* (discipline physique) et techniques de méditation. 6 mois. Rishikesh, Himalaya. 1972. Et en shivaïsme tantrique du Cachemire. 1973-74.
- Formation de troisième cycle en linguistique. Scolarité complétée (1981-84). Université de Montréal.
- Théâtre chorégraphique. Nombreuses créations. Têatram, Saguenay. 1970-81.
- Baccalauréat en pédagogie. Un. Laval, Québec (1970).
- Diplôme chant grégorien. Un. Laval, Québec (1966).
- Formation d’acteur. 1961-70, apprenti acteur et création avec divers groupes de théâtre.
- Ph D Kathakali, soumis en 2016. Soutenance 2018. Décerné en 2018. Kalamandalam State University of Kerala. Vallathol Nagar. Dt Trichur, Kerala, India. <https://www.kalamandalam.ac.in/>