

Richard Tremblay

DIRECTEUR ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHE ET ÉCRIVAIN

Richard Tremblay détient un doctorat en art d'interprétation de danse et a reçu une formation de phonologie au programme d'études supérieures du département de linguistique de l'Université de Montréal (1981-84). Il est l'auteur d'un récit de fiction, d'articles, d'une monographie et d'ouvrages sur le kathakali et la danse, incluant une parution dans la revue internationale *Indian Theatre Journal* (Intellect, Bristol, 2023). L'un des membres fondateurs du *Regroupement des Professionnels de la danse du Québec* au début des années 1980, Richard Tremblay mène simultanément un parcours de création pour la scène depuis 1970, alors en contact avec le courant du nouveau Théâtre américain et les travaux qui ont marqué le renouveau théâtral européen. Il œuvre en « théâtre chorégraphique » à *Téâtram* jusqu'en 1981. Ses premiers travaux pour la scène sont présentés à la *National School of Drama* de nouvelle Delhi ainsi qu'au *New Theatre Festival* de 1977 à Baltimore (États-Unis) sous la direction de Philip Arnoult et de Herbert Blau. Il s'illustre en danse Kathakali où il acquiert sa formation (1975-81) avec les maîtres de l'école sud indienne Kalamandalam, invité par cette institution en 1988 à créer l'Iliade (*La Colère d'Achille*) en Kathakali sous la direction du réputé Gopi Ashan et de Vazhengada Vijayan, œuvre phare présentée en Inde et reprise en 2000 à Singapour en première mondiale. Le chorégraphe est le directeur de la compagnie Danse Kalashas qu'il fonde en 1990 et au sein de laquelle il monte la majeure partie de son répertoire chorégraphique, 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 où le chorégraphe a mis à contribution la scénographie et les lumières de Jean-Guy Lecat, ex-associé de production de Peter Brook, et celle des musiques de percussion de Bruno Paquet dans l'une de ses compositions pour cinq interprètes sous la direction de Shawn Mativetsky. La reconstruction d'une performance de danse Kathakali présentée en 1916 figure parmi ses recherches et projets de scène les plus récents. Richard Tremblay est membre de la *National Coalition of Independent Scholars* (NCIS).

(Cfr. Québec Danse : https://www.quebecdanse.org/images/upload/files/Richard_T.pdf)

Profile

Richard Tremblay holds a doctorate in the dance performance arts and received postgraduate training in phonology from the Department of Linguistics at the *Université de Montréal* (1981-84). He authored a monograph and books on Kathakali and dance, wrote in the *Indian Theatre Journal* and recently published one novel. Among the founding members of *Le Regroupement des Professionnels de la danse du Québec* in the early 1980s, Richard Tremblay has simultaneously been creating for the stage since the 1970s, in contact at that time with the *New American Theatre* and the theatrical experiments at the forefront of the European theatre revival. He directed his 'choreographic theatre' repertoire at *Téâtram* until 1981. These early works were presented at the National School of Drama in New Delhi and at the 1977 New Theatre Festival in Baltimore (United States) under the direction of Philip Arnoult and Herbert Blau. He is a recognised practitioner of the Kathakali dance, in which he trained with the masters of the South Indian Kalamandalam school (1975-81). In 1988, he was commissioned by this institution to create the Iliad (*The Wrath of Achilles*) in Kathakali under the direction of renown Gopi Ashan and Vazhengada Vijayan. This seminal production including fifteen major artists in dance and the theatre arts was presented in India and made its world premiere in Singapore (2000). Richard Tremblay is the director of Danse Kalashas which he established in 1990 and where he built his choreographic repertoire, 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, featuring 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 five musicians under the direction of Shawn Mativetsky. His recent stage projects and research include a reconstruction of a 1916 Kathakali performance on the basis of a research he has carried out in the field over several years. Richard Tremblay is a member of the *National Coalition of Independent Scholars* (NCIS).

- (en cours). *The Heritage of World Epics*. Projet de répertoire (*kathakali*). Direction artistique pour une coproduction de Danse Kalashas et partenaires du Kerala (Inde). <https://silentculture.org/wp/silentculture-heritage-des-epopees/>
- (en préparation). Reconstruction (*dance reenactment*) 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 à l'atelier de maquillage de Montréal. 1 séance intensive d'un jour sur 2 années consécutives pour les étudiants de l'école 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. Musiques : 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. 1990 Reprises : 1991-92-93. <https://silentculture.org/wp/of-mice-and-other-similar-devices/>
- 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 : Kalamandalam 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 et 3n2000, 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 Vaillancourt. 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. <https://silentculture.org/wp/raga/>
- Signe tous les travaux de théâtre chorégraphique au Groupe Têtram 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.). <https://silentculture.org/wp/teatram-theatre-choregraphique/>

CRÉATION POUR LE LIVRE / ARTICLES

Littérature, théâtre, danse

Bibliographie

- ✓ (En rédaction.) *FROM STORY TELLING TO STORY MAKING : Iterations, performative and interdiscursive adjuncts in Kathakali character dance*. Essai (Cultural studies). Publication en langue anglaise (pour édition étrangère).
- ✓ (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
- ✓ (2020) Tremblay, Richard. *The Kathakali Explorer: Performing History*. The Kalamandalam University Press. Diachronic Studies. Thrissur, India. 233 p. <https://silentculture.org/wp/books-livres/>
- ✓ (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.
- ✓ (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
- ✓ (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). « Repère pour la danse de l'Inde », *Réflex*, Fédérations des loisirs-danse du Québec, vol. 2, n° 4.
- ✓ _____ « 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>

CRÉATION EN LITTÉRATURE PERFORMATIVE DE KATHAKALI

- ✓ (2011). *Don Quixote*. Littérature performative. Kathakali. Adaptation / Libretto complété. Trad. en cours.
- ✓ (2010). *The Golden Fleece*. Littérature performative. Danse de caractère kathakali. Trad. Scène 1 par Manoj Kuroor.
- ✓ (1991, 1993, 2000), *The Anger of Achilles*. Livret et direction. Œuvre écrite pour la scène. Danse de caractère kathakali. Traduction Marumakan Raja. Première mondiale, Singapour (2000) en coll. avec J. G. Lecat, associé de Peter Brook.
- ✓ (1992-93). *Ulysses*. (Tiré de l'Odyssée d'Homère.) Œuvre écrite pour la scène. Danse de caractère kathakali. Traduction de Iyyemkode Sreedharan

ARTICLES EN LIGNE — Chronique à Tolerance.ca

- ✓ L'EUROPE SANS L'ANGLETERRE Ouverture sur le règlement du conflit de l'Ukraine et une nouvelle géopolitique. (1ère Partie). <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=510641&L=fr>
- ✓ L'EUROPE SANS L'ANGLETERRE Ouverture sur le règlement du conflit de l'Ukraine et une nouvelle géopolitique. (2e Partie). <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=510642&L=fr>
- ✓ Le voyage de Stephen Harper en Inde : le nucléaire, une motivation de premier plan. <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=64963>
- ✓ Inde - Québec : le rôle essentiel de la culture dans les échanges bilatéraux. <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=60028&L=en&sc=1>
- ✓ Les héros homériques, leur auteur et la moralité publique. <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=28574&L=fr>

(In English language)

- ✓ Kenyan Theatre Company strong presence at the second International Theatre Festival of Kerala (India). <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=69022&L=en>
- ✓ Liberties and the constitution in Sri Lanka. Its implications in the region. <https://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=73329&L=en>
- ✓ Crossing over to the Malayalee culture.

COMMUNICATIONS

- ✓ (2023). '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). Feb. 9-10, 2023. <https://www.shastriinstitute.org/sites/default/files/Brochure-kerala.pdf>
- ✓ (2020). "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, Kerala, Inde. 14–16 Mars.
- ✓ (2014). 'Choreography, Discourse (Mediation), and Dance'. Communication. *Narratives of the Visual; Media, Image and Communication Power*. St. Thomas College, Thrissur, Kerala, India.
- ✓ (2006). 'Paradigm and Affective Values in Dance'. International Seminar: *Comparative Literature*, M. G. University, Kottayam, Kerala. Répété au Collège historique CMS de Kottayam la même année.

INTERPRATION — Kathakali principalement

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

Kathakali Opus IX, festivals nationaux et internationaux

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'Odyssi 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 APPRENTISSAGES

Institution universitaire ou en privé avec maîtres

1966-2018

- Formation en kathakali. École Nationale Kalamandalam, Kalamandalam State University of 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 psycho philosophie indienne vedanta, avec le maître Tât'wala Baba. Positions *hathayoga* (discipline physique) et *yoga advaita*. 6 mois. Rishikesh (Vallée du Haut-Gange), Himalaya. 1972. Et en shivaïsme tantrique du Cachemire (Nishat Bagh). 1973-74.
- Formation de troisième cycle en linguistique (phonologie). Études supérieures, département de linguistique, Université de Montréal (1981-84).

- 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/>