

C A S P U B L I C

Cas public

Au moment de fonder sa compagnie en 1989, Hélène Blackburn figure déjà parmi les étoiles montantes d'une nouvelle génération de créateurs en danse actuelle. Si CAS PUBLIC est la résultante immédiate des efforts soutenus de sa fondatrice, la compagnie se veut avant tout un point d'ancrage pour des artistes de divers horizons, gravitant autour d'une recherche chorégraphique commune. En évitant le choix d'une appellation éponyme pour la compagnie qu'elle dirige, Hélène Blackburn a voulu se soustraire au mythe du chorégraphe omniscient. Pour elle, créer est un acte collectif. Ainsi, le nom même de la compagnie témoigne de ses intérêts sociaux et de ses convictions quant au rôle joué par l'artiste dans la société.

Suites Cruelles © Leda & St.Jacques

En s'embarquant pour chaque nouveau voyage créatif, la chorégraphe et ses collaborateurs cherchent à revitaliser leur vocabulaire et leur approche pour approfondir chaque fois davantage leur propos, toujours traité avec vigueur et une pointe d'humour. Au bout d'une vingtaine d'années de recherches, le travail de la compagnie apparaît comme un condensé d'observations sur la condition humaine, énigme de tous les temps. Ses partitions chorégraphiques fougueses, qui conjuguent un engagement physique intense et un sens théâtral inné, se tiennent résolument à distance des codes établis et posent sur l'être humain un regard à la fois acéré et empreint d'humanité.

Au fil des ans, CAS PUBLIC a réussi à se hisser au rang des compagnies canadiennes jouissant d'une réputation internationale. La compagnie demeure toutefois enracinée dans la réalité culturelle québécoise, où elle multiplie ses efforts pour promouvoir la danse actuelle auprès du public et contribuer à son développement. Tout en continuant la création pour le grand public, CAS PUBLIC relève un nouveau défi en s'aventurant sur le terrain du spectacle jeune public avec la création, en 2001, de *Nous n'irons plus au bois*, œuvre qui compte aujourd'hui plus de 300 représentations à son actif. *Barbe Bleue*, *Journal Intime*, et *Le cabaret dansé des vilains petits canards*, les opus jeunesse qui lui ont succédé, ont été présentés dans des festivals et salles réputées à travers le monde, de Chicoutimi à Madrid en passant par l'Opéra Bastille de Paris et l'Opéra de Bordeaux. La 15e chorégraphie de la compagnie, intitulée *Variations S*, est une œuvre destinée au public adolescent. Créée en coproduction avec la Tanzhaus Düsseldorf NRW (Allemagne) ainsi que le Théâtre du Bic et l'Agora de la danse (Québec), elle a été présentée en première mondiale en novembre 2010.

CAS PUBLIC travaille actuellement à la création de *Gold*, un spectacle pour les 4 ans et plus. Parallèlement, la compagnie a amorcé en mai 2011 un projet de co-création et de coproduction avec la Chine. Échelonné sur une période de trois à quatre ans, ce projet ambitieux impliquera la chorégraphe et les danseurs de CAS PUBLIC ainsi qu'un chorégraphe et une troupe de danseurs chinois.

Depuis maintenant dix-huit ans, chacune des créations qui ont ponctué l'évolution de CAS PUBLIC atteste la poursuite de l'excellence dans le renouvellement des codes gestuels. La réputation de la compagnie s'est construite grâce à la qualité exceptionnelle de ses œuvres, reconnues pour leur fougue et leur prouesse, et par une présence assidue sur la scène nationale et internationale.

When she founded her company in 1989, Hélène Blackburn was already a rising star amidst a new generation of contemporary dance artists. While CAS PUBLIC exists due to the sustained efforts of its founder, the company aims above all to be a rallying point for artists of different horizons, gravitating around a shared choreographic research process. In avoiding the choice of an eponymous name for her company, Hélène Blackburn sought to distance herself from the myth of the omniscient choreographer. She views creation as a collective act and as such, the company name itself is a reflection of her social interests and convictions regarding the artist's role in society.

At the outset of each new creative journey, the choreographer and her collaborators strive to revitalize their vocabulary and their approach, bringing their themes to greater depths and always treating them with vigour and a touch of humour. After twenty or so years of research, the company's work can be seen as a compendium of observations on the age-old enigma of the human condition. Its fiery choreographic scores, combining intense physicality and an innate sense of theatre, stand markedly apart from established codes and cast a sharp yet sensitive light on our human foibles.

Over the years, CAS PUBLIC has succeeded in positioning itself amongst Canadian companies which enjoy an international reputation. Nonetheless, the company remains well anchored within Quebec's cultural landscape, where it continues to promote contemporary dance and contribute to its development. While still creating for wide audiences, CAS PUBLIC took on a new challenge in 2001 with its first creation for young audiences, *Nous n'irons plus au bois*, a piece that has been presented over 300 times.

Barbe Bleue, *Journal Intime*, and *Le cabaret dansé des vilains petits canards*, the youth creations that followed it, have been presented in reputable festivals and theatres throughout the world, from Chicoutimi to Madrid via the Opera Bastille in Paris and Opera de Bordeaux. The company's 15th choreography, *Variations S*, is a work for adolescent audiences. Created in co-production with Tanzhaus Düsseldorf NRW (Germany) as well as Théâtre du Bic and Agora de la Danse (Quebec), the world premiere was presented in November 2010.

CAS PUBLIC is presently working on the creation of *Gold*, a performance for children ages 4 and over. The company is also currently developing a co-creation and co-production project with China, begun in May 2011. This ambitious project, spanning a period of 3 to 4 years, will involve the choreographer and dancer of CAS PUBLIC in collaboration with a Chinese choreographer and dance troupe.

For over 18 years, each of the creations that have marked the evolution of CAS PUBLIC attests to the pursuit of excellence through the renewal of gestural codes. Recognized for the passionate and daring physicality of its dance, CAS PUBLIC has secured its reputation with works of exceptional quality and a sustained presence on national and international stages.

Hélène Blackburn

Depuis 1983, Hélène Blackburn fait entendre son audacieuse voix chorégraphique au Canada comme à l'étranger. Après avoir suivi des études en ethnographie et en théâtre, c'est finalement l'exploration du corps dansant, passion qui l'habite et qu'elle exerce depuis l'âge de cinq ans, qui se révèle le meilleur moyen d'exprimer sa réflexion sur le comportement humain, sujet qui lui paraît inépuisable.

Elle reçoit sa formation professionnelle aux Studios de Linda Rabin (devenus maintenant LADMMI - l'école de danse contemporaine) et à l'Université du Québec à Montréal (baccalauréat en 1984, maîtrise en 1996). À l'UQÀM, elle fait la rencontre de Jean-Pierre Perreault avec lequel elle collabore comme interprète à la création de JOE. Elle dansera ensuite avec la Fondation Jean-Pierre Perreault de 1983 à 1989 dans les œuvres Stella, Nuit, Les lieux-dits et Piazza.

Artiste engagée pour l'avancement de sa discipline, chorégraphe recherchée et pédagogue reconnue, Hélène Blackburn s'illustre également à l'extérieur de CAS PUBLIC. Elle est régulièrement invitée à créer au sein de différentes compagnies, dont Bare Bones et Diversions au Royaume-Uni et Panta Reis en Norvège, pour lesquelles elle a chorégraphié des œuvres tant pour le grand que pour le jeune public. Elle collabore aussi, à titre d'enseignante ou de chorégraphe, avec les principaux centres de formation professionnelle en danse au Canada et en Europe, notamment LADMMI, l'Université Concordia, l'UQÀM, l'Université Simon Fraser à Vancouver, l'École Supérieure de Ballet du Québec, l'École de Danse de Québec, le Centre Laban à Londres et l'Accademia di Danza à Venise. L'originalité et la qualité de la démarche d'Hélène Blackburn lui valent, en 1990, le prix Jacqueline-Lemieux, décerné par le Conseil des Arts du Canada. En 1999, elle reçoit le prix chorégraphique Bonnie Bird pour l'Amérique du Nord, décerné par le prestigieux Centre Laban à Londres. CAS PUBLIC reçoit le prix de la création de l'OFQJ à RIDEAU 2001 et le Prix de la tournée RIDEAU 2002.

Les créations

- *Variations S* (2010) / 10 ans et plus
- *Le cabaret dansé des vilains petits canards* (2008)
- *Suites Cruelles* (2008)
- *Journal Intime -Diary* (2006) / , 10 ans et plus
- *Barbe Bleue - Blue Beard* (2004) / Quintet , 9 ans et plus
- *Courage mon amour* (2002) / 6 danseurs et 2 violonistes
- *Petite étude sur le courage* (2002) / Duo
- *Nous n'irons plus au bois - If you go down to the woods* (2001)
- *Incarnation* (1998)
- *Suites furieuses* (1995)
- *Bestiaire* (1994) / Quatuor
- *Les régions du Nord* (1993) / Trio
- *Dans la salle des pas perdus* (1991) / Duo
- *Les porteurs d'eau* (1990) / Quatuor
- *Cathédrale* (1988) / Quintet

© Rolline Laporte

Since 1983, Hélène Blackburn's bold choreographic voice has been heard both in Canada and abroad. Discovering dance at the age of five, it was only after pursuing studies in ethnography and drama that she returned to her first passion, finding it to be the best medium in which to develop and express her perceptions of human behaviour, a subject she finds inexhaustible.

She received her professional training at the Linda Rabin Dance Studios (now LADMMI - School of Contemporary Dance) and at the University of Quebec in Montreal (B.A. in 1984, M.A. in 1996). At UQAM, she met Jean-Pierre Perreault, participating as dancer in the creation of JOE. She then danced with the Fondation Jean-Pierre Perreault from 1983 to 1989 in Stella, Nuit, Les lieux-dits and Piazza.

As an artist committed to the advancement of her discipline, a sought-after choreographer and respected teacher, Hélène Blackburn has also distinguished herself outside of CAS PUBLIC. She receives regular commissions from various companies, including Bare Bones and Diversions in the UK and Panta Reis in Norway, for which she has choreographed works for the general public as well as for young audiences. As teacher or choreographer, she also collaborates with the main centres for professional dance training in Canada and Europe, including LADMMI, Concordia University, UQAM, Simon Fraser University in Vancouver, École Supérieure de Ballet du Québec, École de Danse de Québec, the Laban Centre in London and the Accademia di Danza in Venice. In 1990, Canada Council for the Arts recognized the originality and quality of her approach by awarding her the Jacqueline Lemieux Prize. In 1999, the prestigious Laban Centre in London presented her with the Bonnie Bird Choreography Prize for North America. CAS PUBLIC received the OFQJ Creation Award at RIDEAU in 2001 and the Rideau Touring Award in 2002.

Gold

Novembre 2011

Cas Public transforme littéralement la scène en un théâtre, véritable lieu d'affrontement entre le réel et ses illusions, un jeu de cache-cache qui subjuguera les enfants comme leurs parents!

C'est une grande première pour Cas Public!... En effet, notre directrice artistique, Hélène Blackburn a choisi de s'associer à Pierre Lecours pour la création de sa prochaine chorégraphie, *Gold*, une œuvre pour les spectateurs de quatre ans et plus.

C'est donc avec un de ses complices de longue date qui a été tour à tour danseur et répétiteur pour la compagnie qu'elle choisit de revisiter un des chef-d'œuvres de la musique classique, soit les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach mais selon la version singulière donnée par Glenn Gould. Le pari de nos deux créateurs, c'est de s'unir afin de créer une danse puissante empreinte de poésie et d'effets en trompe-l'œil, une danse qui exprime toute la richesse propre à la musique baroque.

C'est avec un esprit d'invention, de fantaisie et de prise de risque que l'équipe de Cas Public aborde ce sixième volet de sa série jeunesse amorcée en 2000. Une série marquée par de nombreux succès dont *Barbe-Bleue*, *Journal Intime* et *Variations S*. Comme pour nos créations précédentes, Andréanne Deschênes signera les éclairages et Martin Tétréault revisitera la musique de Bach. Martin Bryson s'ajoute à l'équipe pour la scénographie qui s'articule autour d'un environnement visuel dépouillé composé de petits objets présent dans le quotidien des enfants : petites tables, petites chaises, un banc, quelques jouets mécaniques ou électroniques. Cette aire de jeu en apparence simple sera le théâtre d'un véritable affrontement entre le réel et ses illusions, un jeu de cache-cache entre les notions de nature et de culture.

Cas Public marks another first as our artistic director, Hélène Blackburn, has chosen to work alongside Pierre Lecours to create her next choreography, Gold, a work for audiences aged 4 and over.

With her long-time collaborator, therefore - Lecours has been a dancer and rehearsal coach with the company - Blackburn has decided to revisit the Goldberg Variations by Johann Sebastian Bach, one of the masterworks of classical music, bringing her focus to bear on Glenn Gould's inimitable recording of the Variations. The two creators aim to pool their talents to create a powerful poetic dance marked by trompe l'oeil effects - a dance that gives full expression to the richness of baroque music.

In a spirit of invention, fantasy and risk-taking, therefore, the team at Cas Public embarks on the sixth component of its youth series, which started in 2000. This series has enjoyed numerous successes with the likes of Bluebeard, Journal Intime and Variations S. As with our previous works, Andréanne Deschênes will design the lighting and Martin Tétréault will look to recast the music of Bach. Also joining the team is Martin Bryson, who will work on set design and the creation of a denuded visual environment made up of small objects from the everyday lives of children: small tables and chairs, a bench, a few mechanical or electronic toys. This apparently simple play area will become the theatre for a veritable confrontation between reality and illusion, a game of hide-and-seek between notions of nature and notions of culture.

Coproduction

MAISON
DES ARTS
DE LAVAL

AGORA DE LA DANSE

Chorégraphie et direction artistique / *Choreographer and artistic direction* Hélène Blackburn en collaboration avec Pierre Lecours

Direction des répétitions / *Rehearsal Director* _ Pierre Lecours

Musique / *Music* *Les Variations Golberg*, J S Bach - **Échantillonnages / *Samplings***: Martin Tétréault

Lumière / *Light Design* Andréanne Deschênes

Scénographie / *Set design* Martin Bryson

Variations S

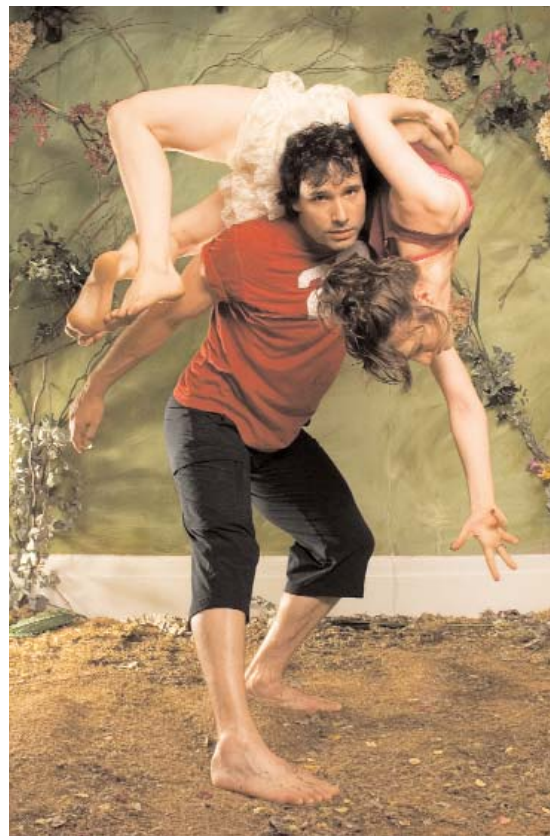
Novembre 2010 / Durée: 50 minutes

Une cérémonie furieuse et sulfureuse à laquelle sont conviés tant les adolescents que les adultes

Cas Public présente *Variations S*, sa nouvelle création pour les 10 ans et plus. Énergique, exigeant et parfois même turbulent, ce spectacle revisite l'univers des Ballets Russes, cent ans après la fondation de cette compagnie mythique...

Fascinée depuis toujours par les Ballets Russes de Serge Diaghilev, Hélène Blackburn cherchait depuis longtemps une façon singulière d'aborder cette période fertile de l'histoire de la danse. Lieu d'ancrage de créateurs comme Vaslav Nijinski, Igor Stravinsky, Michel Fokine, Sergueï Prokofiev, Erik Satie, Leon Bakst, etc., Les Ballets Russes ont rompu avec les codes chorégraphiques et musicaux d'alors, marquant ainsi le passage à la modernité. Cent ans plus tard, plusieurs chorégraphies de leur répertoire hantent toujours l'histoire de la danse. Cet univers toujours aussi vibrant nous semble avoir conservé une résonance contemporaine, propre à inspirer la création d'une chorégraphie capable d'atteindre au corps et au cœur les spectateurs de tous âges.

Au fil de ses recherches, Hélène Blackburn en vient à s'intéresser davantage au *Sacre du Printemps*. Elle trouve dans l'argument de cette œuvre - le printemps, l'élu, le sacrifice - des éléments propices à la création d'un spectacle pour le jeune public. Inspirée par l'énergie et la puissance de cette partition chorégraphique, elle invite le compositeur Martin Tétréault à créer une pièce musicale qui puisse dialoguer avec ce chef-d'œuvre de Stravinsky et l'univers des DJs, si cher aux adolescents. Tout en demeurant une œuvre tout public, *Variations S*, conçue pour huit danseurs, sera unique en ce qu'elle s'adresse d'abord aux préadolescents et adolescents, ces êtres humains qui traversent une période de la vie qui s'apparente tellement aux mutations du printemps.

Variations S © Damiàn Siqueiros

A furious and heretical ceremony to which adolescents and adults are invited

Cas Public presents *Variations S*, its new creation for audiences aged 10 and over. Energetic, demanding and at times even turbulent, this show revisits the world of the Ballets Russes one hundred years after the iconic company was founded.

Hélène Blackburn has held a lifelong fascination with the Ballets Russes under Serge Diaghilev, and now she brings her unique approach to bear on this fertile period in dance. As a nerve centre for such creators as Vaslav Nijinski, Igor Stravinsky, Michel Fokine, Sergueï Prokofiev, Erik Satie and Leon Bakst, the Ballets Russes broke with the choreographic and musical conventions of its time and thus marked the transition to modernity. To this day, several choreographies in the Ballets Russes repertoire cast as long shadow over the history of dance. As vibrant now as they were a century ago, these works still hold a contemporary resonance and lend themselves perfectly well to the creation of a choreography capable of capturing the hearts of all audiences and provoking a visceral physical response.

In the course of her research, Hélène Blackburn became increasingly interested in *The Rite of Spring*. In this towering work she found themes - spring, the elect, sacrifice - conducive to the creation of a show for young audiences. Drawing inspiration from the energy and raw power of the choreography, she invited composer Martin Tétréault to create a musical score that fosters a dialogue with Stravinsky's masterpiece and the music of DJs so dear to adolescents. While remaining a work for general audiences, *Variations S*, conceived for eight dancers, will be unique in that it will be geared primarily to adolescents and preadolescents - people going through a stage of life so akin to the mutations of spring.

Coproduction

AGORA DE LA DANSE

Chorégraphie et direction artistique / Choreographer and artistic direction Hélène Blackburn
avec la précieuse collaboration des danseurs

Direction des répétitions / Rehearsal Director _ Pierre Lecours

Musique / Music Martin Tétréault - échantillonnages d'extraits du *Sacre du printemps* d'Igor Stravinsky, de musique techno, de percussions et de "Negro spiritual"

Lumière / Light Design Andréanne Deschênes

Vidéo / Video Dorian Nunskind-Oder

Les Steppes

de Pierre Lecours

Les Steppes, c'est la Sibérie... et c'est quelque part aux confins de notre conscience. Il est question de déportation et de liberté, de désolation et de licence, de désenchantement et d'illumination. Les personnages sont-ils rêvés, vécus, présents, en devenir ?

Il y a, dans la danse de Lecours, une véritable débauche des métamorphoses. Médusés, nous voyons les interprètes osciller entre fantasme et réalité, s'empoigner sauvagement, féroce, lascivement, amoureuxment... aux frontières du difficile.

Fidèle à lui-même, le chorégraphe emprunte au théâtre : parler comme danser, babiller, bavarder, balbutier, psalmodier, soliloquer, chuchoter, déclamer, hurler.

À la musique, aux mouvements des danseurs se mêlent des bribes de causeries, des brins de jasettes, loufoques, insensées, des lambeaux de confidences. Il ne faut pas s'étonner si des chevaux mythiques envahissent la scène, si on cavale et caracole, piétine et virevolte pour déjouer la réalité : la danse et le théâtre de Lecours sont danse et théâtre de l'absurde.

Des steppes... quelque part en nous.

Lecours est un chorégraphe de talent et *Les Steppes*, un travail fin.

- Catherine Lalonde, *Le Devoir*, 2010

Une histoire absurde que les interprètes (...) semblent prendre plaisir à interpréter. (...) La gestuelle de Lecours est tout simplement formidable.

François Dufort, *Dfdanse*, 2003 (à propos de *Le diable*)

Pierre Lecours

Depuis 2009, Pierre Lecours est assistant à la direction artistique et répétiteur chez Cas Public. Après des études en arts plastiques, il se tourne vers la danse et reçoit son diplôme de LADMMI en 1999. Il a dansé principalement pour La Fondation Jean-Pierre Perreault, Cas Public, Whatwhatiwhat, Le Carré des Lombes et O Vertigo.

De 2000 à 2010 et à titre de chorégraphe indépendant, Pierre Lecours a créé une douzaine de pièces qui ont été présentées à Montréal et au Québec. Il a aussi créé pour LADMMI, l'École de danse de Québec et La Bande interdite.

Pierre Lecours has served as assistant artistic director and choreographer in residence with Cas Public since 2009. After studying fine art, he began his dance training, obtaining a diploma from the LADMMI in 1999. He went on to perform with La Fondation Jean-Pierre Perreault, Cas Public, Whatwhatiwhat, Le Carré des Lombes and O Vertigo.

From 2000 to 2010, Pierre Lecours also created a dozen works, which were presented in Montreal and elsewhere in Québec. He has also created for LADMMI, the École de danse de Québec and La Bande interdite.

Les Steppes © Rolline Laporte

A Siberia, somewhere at the outer confines of our consciousness. It is a question of deportation and liberty, desolation and licence, disenchantment and illumination. Are these people dreamed, experienced, present, in the process of becoming?

With his dance, Lecours gives us a riot of metamorphoses. Awestruck, we watch the dancers oscillate between fantasy and reality, go at one another savagely, ferociously, lasciviously and lovingly... to the very edge of difficulty.

True to himself, the choreographer borrows freely from theatre: speaking and dancing, chatting, chattering, stammering, chanting, soliloquizing, whispering, declaiming and shouting.

Blending in with the music and the dancers' movements are snippets of conversation, comedy, zaniness, and scraps of things said in confidence. It should come as no surprise if mythical horses invade the stage, if the dancers gambol and caper, stamp and twirl in a bid to sidestep reality: theatre and dance à la Lecours are the theatre and dance of the absurd.

The steppes within us....

Chorégraphie_ Pierre Lecours

Lumière _ Andréanne Deschênes

Vidéo_ Pierre Lecours et Samuel Thériault

Direction technique et sonorisation _Samuel Thériault

Danseurs_ Hélène Blackburn, Andréanne Deschênes, Roxane Duchesne-Roy, Kyra Jean Green, Merryn Kritzing, Pierre Lecours, Rocky Leduc Gagné, Susan Paulson, Georges-Nicolas Tremblay

Avec le soutien du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, de Cas public, de Circuit-Est et de Ballet Divertimento. Le spectacle *Les Steppes* a bénéficié d'une résidence à l'Agora de la danse.

Le cabaret dansé des vilains petits canards

The Ugly Ducklings' Dancing Cabaret

Novembre 2008 / Durée: 45 minutes

Le cabaret dansé des vilains petits canards est une œuvre pour cinq danseurs et un pianiste destinée aux 4 ans et plus. Cette chorégraphie est construite autour d'une succession de très courts numéros, où réalité et imagination s'entrecroisent, mêlant allègrement chansons, musique, danse, théâtre et vidéo. Pour cette création, Hélène Blackburn a marié deux histoires et a inventé une rencontre, un dialogue aussi hypothétique qu'improbable entre le Vilain Petit Canard, qui rêve d'être cygne et Odette du Lac des Cygnes, qui, victime d'un enchantement est cygne à temps partiel et rêve d'être femme. À travers cette rencontre, la pièce aborde la question de la différence et de ce qu'elle suscite lorsqu'elle est mal comprise. Elle questionne la place et l'importance que nous, adultes et enfants, accordons à l'imaginaire et aux rêves dans nos vies et pose toute la question de la perte des illusions que leurs concrétisations apportent...

«Je me souviens, pour un temps, d'avoir partagé les questionnements identitaires du Vilain Petit Canard. J'ai rapidement compris, probablement vers 5 ou 6 ans, qu'il valait mieux composer avec ce que j'étais plutôt que de vivre accrochée à une identité idéalisée. L'histoire du Vilain Petit Canard, c'est croire en l'inexorabilité du destin. En provoquant cette rencontre avec Odette du Lac des Cygnes, j'ai voulu permettre au Vilain Petit Canard de prendre en main son destin et décider de ce qu'il voulait être. »
- Hélène Blackburn

"Blackburn doesn't do dumbing-down. The Ugly Duckling's Dancing Cabaret has serious themes in mind, referencing the familiar Hans Christian Andersen story and the - possibly less familiar - plot of Swan Lake to explore ideas of beauty, difference, self-esteem and the dreams we all have of being the best. "

- Mary Brennan, *The Herald*, 18th May 2009

The Ugly Duckling's Dancing Cabaret, a work for five dancers accompanied by a pianist and intended for young children 4 years of age and over, draws its inspiration from the fairy-tale world. In these very short numbers, which follow one another, reality and imagination intersect in a sunny mix of song, music, dance, theatre and video.

Le cabaret dansé des vilains petits canards © Rolline Laporte

For this creation, Hélène Blackburn combined two stories by conjuring up a hypothetical and improbable dialogue between the Ugly Duckling who dreams of being a swan, and Odette from Swan Lake, who dreams of being a woman but falls victim to a spell that turns her into a swan. Through this encounter, the piece raises the issue of difference and looks at what happens when it is poorly understood. As well as question the role and importance of the imagination and of dreams in our lives - as children and as adults - this work explores the loss of illusion entailed by their realization.

"For a while, I remember, I asked the same questions as the Ugly Duckling in relation to my own identity. I quickly understood, probably around the age of 5 or 6, that I was better off dealing with what I was rather than living with an idealized identity. The Ugly Duckling is all about the inexorability of fate. By provoking this encounter with Odette from Swan Lake, I wanted to let the Ugly Duckling take control of his destiny and decide what he wanted to be." - Hélène Blackburn

Chorégraphie et direction artistique / Choreographer and artistic direction Hélène Blackburn

Direction des répétitions / Rehearsal Director Sophie Michaud

Direction musicale et musique originale / Musical Director and Composer Laurier Rajotte

Textes des chansons / Song Lyrics Georges-Nicolas Tremblay

Lumière / Light Design Andréanne Deschênes

Scénographie / Set Design Hélène Blackburn et Samuel Thériault

Costumes / Costume Design Annie Gélinas

Créé en collaboration avec / *created in collaboration with* La Place des Arts, Tangente, le Programme de soutien L'École montréalaise du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le Conseil des Arts de Montréal. Première présentée aux Coups de théâtre 2008.

Villes visitées / Places visited

Alma, Baie-Comeau, Laval, Le Bic, Lévis, Longueuil, Montréal (Tangente et 10 Maisons de la culture), Lennoxville, Îles-de-la-Madeleine, New-Richmond, Ste-Geneviève, St-Iréné, Sept-Iles, Sherbrooke, St-Hyacinthe (Québec) - Reims, St-Ouen-L'Aumône (France) - Dublin (Irlande) - Birmingham, Leicester, Stirling, (Royaume-Uni) - Aberystwyth, Brecon, Nottingham, Swansea, Treorchy (Pays de Galles) - Genève (Suisse) - Oslo (Norvège)

Suites Cruelles

Janvier 2008 / Durée: 60 minutes

Suites Cruelles © Leda & St.Jacques

Incandescence. Les êtres se cherchent avec fougue et dans la vacuité des regards miroite la douleur des corps. Les danseurs s'explorent, se fouillent par soubresauts et secousses athlétiques. On se viole, on se provoque, on se caresse. Course folle qui tend vers la conquête débridée du plaisir à travers l'autre. Le corps s'affole, s'interroge, s'enflamme et divague à la recherche de l'inaccessible, l'impossible rencontre des corps et des âmes. La douleur choisie scande la douleur subie. La musique lancinante et la violence du silence interrogent. Le rythme effréné obsède et envoûte. Les danseurs soutiennent la virtuosité jusqu'au paroxysme maîtrisant avec brio l'énergie brute qu'ils dégagent. Le détail léger côtoie l'intensité du désir comme des fragments absurdes d'une réalité sans complaisance. La volupté du talon haut émeut, le corps chavire puis exulte en saccades désarticulées.

Et si pour se retrouver dans le plaisir, il fallait nécessairement se perdre dans la douleur...

"Suites cruelles keeps me on the edge of my seat. I was simultaneously seduced and horrified by its truthfulness. I can easily say that it grabbed me by the gut and it kept me transfixed by its entirety."

- Brian Webb, Festival Danse Canada

Incandescence. Beings passionately search for one another, their vacant expressions mirroring the pain inside the bodies. The dancers explore and search one another with athletic jumps and jolts, alternately punishing, provoking and caressing each other. A mad dash tends toward the unbridled conquest of pleasure through the other. The body works itself into a frenzy, it questions, rages and raves in search of what it cannot find: The impossible union of bodies and souls. Pain chosen reflects pain suffered. The hypnotic music and the violence of silence raise questions, while the frenetic rhythm haunts and mesmerizes. The dancers sustain the virtuosity to the point of paroxysm, masters of the raw energy they exude. Lighter moments meet an intensity of desire like absurd fragments in a reality devoid of refinement. The voluptuousness of the high heel rouses, and the body teeters then exults in disarticulated fits and starts.

As though finding pleasure necessarily involves losing one's self in pain ...

Suites Cruelles © Leda & St.Jacques

Coproduction Danse Danse-Montréal Festival Danse Canada-Ottawa Théâtre de Baie-Comeau
Théâtre Centennial-Sherbrooke Place des Arts-Montréal

Chorégraphe et direction artistique / Choreographer and artistic direction Hélène Blackburn

Répétitrice / Rehearsal director Sophie Michaud **Musique / Music** Ana Sokolovic, Mario Roy, Laurier Rajotte

Éclairages / Lighting Andréanne Deschênes **Vidéo** Martin Lemieux **Costumes** Annie Gélinas

Concept sonore / Sound concept Samuel Thériault-Langelier

Villes visitées / Places visited

Baie-Comeau, Le Bic, Montréal, Québec, Sept-Iles, Sherbrooke, St-Iréné, St-Sauveur (Québec) - Edmonton, Ottawa, Whitehorse (Canada) - Glasgow (Royaume-Uni)

Contact

CAS PUBLIC
3505, rue Durocher
Montréal (Québec)
H2X 2E7 Canada

☎ (+1) 514.390.1110 / 📠 (514) 390.0657
www.caspublic.com

Directrice générale et artistique / Artistic Director _ Hélène Blackburn

Assistant de la chorégraphe et répétiteur / Choreographer's Assistant and Rehearsal Director _ Pierre Lecours

Direction administrative / Administrative Director _ Lydie Revez ✉ administration@caspublic.com

Direction de production et de tournée / Touring & Production Manager _ Fleurette Paquin ✉ diffusion@caspublic.com

Directeur du développement / Directeur of the Development _ Marc-Antoine Arrieta ✉ developpement@caspublic.com

Diffusion / Booking

Marc-Antoine Arrieta ✉ developpement@caspublic.com

☎ (+1) 514.883.8101 / 📠 (514) 390.0657

L'Équipe

Danseurs / Dancers

Alexandre Carlos
Sébastien Cossette-Masse
Roxane Duchesne-Roy
Jean-Philippe Giraud
Merryn Kritzinger
Daphnée Laurendeau
Rocky Leduc Gagné
Susan Paulson

Apprentie / Apprentice _ Stéphanie Dumont

Direction technique / Technical Director- Samuel Thériault-Langelier ✉ technique@caspublic.com

Lumière / Light Design - Andrée Deschênes

Professeure de ballet: Isabelle Paquette

Entraînement en Pilates / Pilates Coaching_ Isabelle Morissette

Masso-kinésithérapeute / Masso-kinésithérapeute_Sébastien Forgues

Médiation culturelle / Facilitator, educational activities _ Simon Ampleman

Traducteurs / Translators _Tom Donovan, Maya Ostrofsky

Calendrier

2011

11 et 12 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Théâtre Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse (Canada)

18 au 21 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Centre Segal des arts de la scène, Montréal (Canada)

23 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
L'Entrepôt Lachine, Montréal (Canada)

26 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Salle Jean-Grimaldi, Montréal (Canada)

29 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Maison de la culture du Plateau Mont-Royal
Montréal (Canada)

30 et 31 janvier

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Théâtre Outremont, Montréal (Canada)

15 février

Variations S
RIDEAU, Capitot de Québec (Canada)

20 et 21 mars

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Centre culturel L'Imprévu, Saint-Ouen-L'aumône (France)

27 et 28 mars

Variations S
Tanzhaus NRW, Düsseldorf (Allemagne)

8 avril

Variations S
Opéra de Reims, Festival Méli'môme, Reims (France)

19 avril

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Théâtre centennial, Lennoxville

29 avril

Le cabaret dansé des vilains petits canards
École secondaire de Mont-Royal, Montréal (Canada)

3 mai

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Salle de spectacle régionale Desjardins
New Richmond (Canada)

6 mai

Le cabaret dansé des vilains petits canards
Au Vieux Treuil, Havre-Aubert (Canada)

11-16 octobre

Variations S
Neighbourhood Dance Festival, St-John (Canada)

2 et 3 novembre

GOLD (nouvelle création pour les 5 ans et plus)
Agora de la danse, Montréal (Canada)

11 novembre

Variations S
Théâtre Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse (Canada)

15 novembre

Variations S
Théâtre Hector-Charland, L'Assomption (Canada)

13 décembre

Variations S
Théâtre Centennial, Sherbrooke (Canada)

2012

1-10 février

Variations S
Maison-Théâtre, Montréal (Canada)

18-19 mars

Variations S
Centre Culturel Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles (Belgique)

21-22 mars

Variations S
Maison de la Culture d'Arlon, Arlon (Belgique)

1-5 avril

GOLD et Variations S
Maison des Arts de Laval, Laval (Canada)

12 avril

Variations S
L'Arrière-Scène, Beloeil (Canada)

18-19 avril

Variations S
Auditorium d'Alma, Alma (Canada)

20 avril

Variations S
Théâtre du Saguenay, Saguenay (Canada)

21 avril

Variations S
Comité des spectacle de Dolbeau-Mistassini, Dolbeau (Canada)

2 mai

Variations S
Théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda (Canada)

4 mai

Variations S
Théâtre du Rift, Ville-Marie (Canada)

Extraits de presse / Press clipping

Variations S © Damian Siqueiros

"[Le cabaret dansé des vilains petits canards] La force d'Hélène Blackburn est d'ailleurs de ne pas sacrifier l'esthétique à l'accessibilité. Elle sait habilement marier récit et mouvement de manière à éblouir les enfants sans ennuyer les grands." - Lili Marin, Radio-Canada.ca, Montréal, 2008

"[The Ugly Ducklings' Dancing Cabaret] Wednesday's sold-out crowd of youngsters weren't just paying attention, they were engaged heart and soul and helped out with enthusiastic suggestions whenever prompted. Equally enjoyable for the grownups in the crowd." - Kathryn Greenaway, The Gazette, Montréal, 2008

"[Suites cruelles] Une pièce charnelle, puissante et troublante, sur le thème de tous ces plaisirs douloureux qui nous poussent les uns vers les autres et nous révèlent à nous-mêmes." - Aline Apostolska, La Presse, Montréal, 2008

"[Suites cruelles] Cas Public a le diable au corps et semble plus furieuse que jamais dans cette pièce en mille et un fragments qui explore la tension entre plaisir et douleur." - Frédérique Doyon, Le Devoir, Montréal, 2008

"Montreal troupe Cas Public knocked the socks off an adolescent audience with a performance of Hélène Blackburn's choreography *Journal Intime/Diary*." - Kathryn Greenaway, The Gazette, Montréal, 2006

"(Journal Intime) Encore une pièce réussie pour Hélène Blackburn qui prend le jeune public au sérieux en lui offrant des pièces qui n'ont rien à envier à celles conçues pour les adultes." - Aline Apolstolka, La Presse, novembre 2006

"[Barbe Bleue] Cette expérience théâtrale est une occasion rare, pour les enfants, d'accepter avec sérénité leur doute et leur fragilité, éléments essentiels dans l'apprentissage de la vie. Une œuvre utile et splendide !" Dominique Duthuit, Le Figaroscope, Paris, France, 2006

"With a performance [Incarnation] that strikes a balance between the cold geometry of modernity and the desire to study movement, this canadian company injects a fresh dose of originality into a contemporary dance world short on surprises" - Daniela Cecchial, Giornale di Sicilia, Palermo, Italie, 1999

"[Courage mon amour] Bien que les solos soient sensationnels, les duos sont souvent mémorables, les corps solidement enracinés se croisant et s'étreignant. Le travail de partenaire d'Hélène Blackburn est hautement inhabituel et fait preuve d'une grande humanité." Philip Szporer, Hour, Montréal, 2002

"[Courage mon amour] They are sensational on their own, yet they often perform gloriously in duets, their grounded bodies intersecting and clasping. Blackburn's partnering is highly unusual - there's lots of humanity in it." - Philip Szporer, Hour, Montréal, 2002

"[Courage mon amour] De cette conception prennent naissance les duos, les trios, les sextuors, fascinants d'unité, remarquables de legato, dans une suite de tableaux vibrants et intenses qui ne laisse peut-être qu'un désir inassouvi, celui de les revoir sur-le-champ." Richard Boisvert, Le Soleil, Québec, 2003

"[Incarnation] The dancing was so good and actorly, and the dance itself so seductively, neoclassically kinky that you could almost overlook how few steps there were and the work overall sameness." - Donald Hutera, Dance Magazine, USA, 2000

"[Suites Furieuses] Œuvre énergique s'il en est, l'enchaînement perpétuel des mouvements est tout à fait captivant. Sans le moindre détour, les gestes vifs et précis des interprètes nous renvoient l'image de la détermination." - Andrée Martin, Le Devoir, Montréal, 1996

"Grâce aux talents d'acteurs des danseurs, *Nous n'irons plus au bois* fait pour la danse ce que Pierre et le loup a fait pour la musique symphonique." - Toronto Star, Toronto, 2002

"The youngsters near me in the audience appeared rapt and, with their folks, laughed at the dancers' charming characterization and silly shenanigans in almost all the right places." - Dance Insider, New York, 2004