

« Deborah Dunn est une artiste cérébrale qui aborde ses sujets avec subtilité et intelligence et qui maîtrise de surcroît parfaitement l'art de la mise en scène. En résultent des oeuvres de danse théâtre tout à fait jouissives. »

F. Dufort, Dfdanse

« Dunn est une chorégraphe tout à fait étonnante qui échafaude, avec intelligence, rigueur et finesse, des oeuvres de danse-théâtre qui transportent le spectateur dans des univers surréalistes, peuplés d'êtres étranges et attachants. »

S. Brody, La Presse

trialanderos.com

1587, avenue Mont-Royal, Est
Montréal QC H2J 1Z3
T. : 514 490-1975
Fax : 514 495-4889

Deborah Dunn

Chorégraphe

Directrice artistique et générale
deborah@trialanderos.com

Valérie Parent

Agente administrative

Diagramme Gestion culturelle
T. : 514 524-7665 poste 224
Fax : 514 524-7584
valerie@diagramme.org

Trial & Eros

Deborah Dunn

Trial & Eros reçoit l'appui financier du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal.

©Jessicapetunia

Trial & Eros Compagnie

Trial & Eros a été fondé à Vancouver, puis s'est établi officiellement à Montréal en 2001, alors qu'elle entamait sa quinzième année d'existence. Deborah Dunn, sa directrice artistique, a d'abord travaillé comme photographe, scénographe et conceptrice de costumes avant de se diriger vers la chorégraphie, ce qui teinte son travail d'une vision interdisciplinaire. Les créations de danse-théâtre de Trial & Eros sont empreintes d'une critique sociale, d'une recherche historique et d'humour.

Trial & Eros est aussi le nom de la première création d'envergure de Deborah, réalisée pour un groupe de six jeunes femmes. Cette oeuvre explorait le chaos de la sexualité se fracassant contre les murs des institutions conservatrices. Après ce début prometteur, la compagnie a réalisé de nombreuses créations. La plus ambitieuse d'entre elles a été *Pandora's Books: The Legend of Lulu; The Life of Louise Brooks*. Travaillant avec des diapositives et des vidéos, Deborah dansait le rôle de Lulu, tiré du film muet de G.W. Pabst.

En mars 1997, Trial & Eros produisait *Pandora's Books and Other Curiosities*, une rétrospective de six de ses meilleures créations (1992 à 1997). Étape décisive dans l'histoire de la compagnie, ce spectacle dressait le bilan des cinq années précédentes de travail de la chorégraphe. *Sink*, la plus récente oeuvre présentée dans ce programme, était une pièce de mouvement, accompagnée par un poème en prose de Veda Hille. La fluidité et le lyrisme du mouvement juxtaposé aux images subconscientes du poème ont déclenché une nouvelle phase plus viscérale dans l'esthétique de l'oeuvre de la chorégraphe.

Bien que le regard de la compagnie se soit par la suite porté vers des contrées plus métaphoriques, l'histoire est toujours demeurée une source d'inspiration pour la chorégraphe. *The Little Queen*, l'oeuvre suivante, créée en 1997, se proposait de faire le portrait d'Élisabeth I et est rapidement devenue une exploration de la source même de sa puissance : son contrôle sur les mers. *The Tempest* de William Shakespeare faisait aussi partie de l'inspiration. *The Little Queen* a navigué à Vancouver, Nanaimo, Ottawa, Toronto, et a été le premier spectacle présenté à Montréal en 1998.

À l'automne 1999, Trial & Eros présentait *Fuse*, *Sink* et *Pox* à Tangente. Sévère et précise, *Fuse* représentait l'adieu de *The Little Queen* au monde océanique, et ce dans une langue moderne remplie d'images chatoyantes. Cette courte pièce a depuis été exécutée plus de cinquante fois à travers le Canada et également à New York. En janvier 2001, Trial & Eros mettait en scène *The Birds* et présentait son premier programme entier à Montréal. Travail à la fois singulier et dynamique de danse théâtrale, *The Birds* a été merveilleusement reçu et a depuis voyagé à Burlington, Calgary, Vancouver, Toronto et Halifax.

En 2003-04 la compagnie mettait en scène à Toronto et à Montréal *Blackmail*, un trio d'une heure sur une musique de Diane Labrosse. Deborah s'inspirait également de textes littéraires pour créer deux solos, *Burnt Norton* et *Macbeth's Wife*, qui ont parcouru activement le pays en tournée. En décembre 2005, avait lieu à Calgary et Montréal, la Première de la drolatique et faste pièce *Paiens élégants* de la compagnie Trial & Eros. Depuis ce temps, la pièce a tournée dans différentes villes : St. John's, Halifax, Guelph, New York, Vancouver, Victoria et plusieurs villes au Québec.

En mai 2007, Danse-Cité présentait la dernière création *Nocturnes*, à l'Agora de la danse, pendant deux semaines. Cette pièce a également fait l'objet d'une tournée en 2010-11 dans le cadre du CAM en tournée. Plus récemment, en février 2011, la création *Four Quartets*, inspirée des poèmes de T.S. Eliot était présentée à l'Agora de la danse, entremêlée de quelques sorties au Canada.

Depuis 2010, la chorégraphe Deborah Dunn travaille sur la création *Orlando*, une pièce pour sept interprètes qui continue de mettre en relation entre les mots et le mouvement. La première aura lieu en mars 2012 à l'Agora de la danse.

©Daniel Collins

Trial & Eros Deborah Dunn

C'est à l'université que Deborah Dunn a eu son premier contact avec la danse où elle complétait alors un diplôme en art visuel. À partir de ce moment, ces dessins et sa peinture furent influencés par la danse et elle délaissa petit à petit l'atelier de peinture au profit des classes de danse. Deborah Dunn a à son actif un large répertoire de chorégraphies solo et de groupe, dont huit oeuvres majeures : *Trial & Eros*, *Pandora's Books*, *The Little Queen*, *The*

Birds, *Blackmail*, *Paiens élégants*, *Nocturnes* et *Four Quartets*. Deborah aborde la danse avec rigueur et souci du détail. Ses chorégraphies sont empreintes de beauté et de jugement critique. Alliant sensualité et fluidité, son mouvement est encadré dans une architecture solide et est ponctué d'une grande musicalité.

Ce qu'on dit de son travail :

«Deborah Dunn est une artiste cérébrale qui aborde ses sujets avec subtilité et intelligence et qui maîtrise de surcroît parfaitement l'art de la mise en scène. En résultent des oeuvres de danse théâtre tout à fait jouissives.»

Francois Dufort, Dfdanse

«Dunn est une chorégraphe tout à fait étonnante qui échafaude, avec intelligence, rigueur et finesse, des oeuvres de danse-théâtre qui transportent le spectateur dans des univers surréalistes, peuplés d'êtres étranges et attachants.»

Stéphanie Brody, La Presse

«Deborah Dunn penche, sans l'ombre d'un doute, du côté de la théâtralité et de l'humour; un humour et une théâtralité finement ciselés, aussi proche du jeu que de la pantomime, de la danse que du cinéma.»

Andrée Martin, Le Devoir

« . . . découvrir une artiste dont l'imagination, la folie et l'inventivité sont à souligner deux fois plutôt qu'une.»

Andrée Martin, Le Devoir

© Jessicapetunia

Trial & Eros Orlando

La dernière création de Deborah Dunn est une audacieuse invitation à revisiter l'imaginaire du roman *Orlando* de Virginia Woolf. Dans cette pièce de groupe exécutée avec brio, le jeu des six interprètes s'articule autour de la fascinante figure androgyne d'Orlando. À la poursuite éperdue de son rêve de devenir poète, ce personnage traverse les époques et se métamorphose. Pour Deborah Dunn, le

roman devient prétexte à un survol chorégraphique de cinq siècles où elle combine une musique sensuelle, un humour satyrique avec de somptueux costumes. Par un ingénieux mélange des genres et des époques où elle déploie son sens aigu de la mise en scène, la chorégraphe évoque une certaine idée de l'infini, la quête de l'amour véritable et la difficulté de créer. Entre biographie et conte fantastique, *Orlando* est une odyssée d'une poésie folle.

©Chris Randle

Trial & Eros

Four Quartets *Quatre quatuors*

Le chef-d'œuvre moderne *Quatre quatuors* (v.o.: *Four Quartets*) de T.S. Eliot est le résultat de trois décennies d'études philosophiques et mystiques. Chaque poème est une réflexion sur la nature même du temps et son influence sur la condition humaine.

Deborah Dunn est attirée par ce projet parce qu'il exige de la rigueur intellectuelle et qu'il lui permettra de développer davantage la

relation qui la fascine entre les mots et le mouvement. Avec *Four Quartets*, la chorégraphe s'éloigne du genre narratif qui a dominé son imagination depuis quelques années. Elle présente un monde contemplatif, moderne et formel qui n'en conserve pas moins la sensualité et l'humour caractéristiques de son travail. L'œuvre évolue autour des thèmes du détail, de la discipline et du dévouement. La chorégraphie de Dunn embrasse l'imaginaire et l'abstraction des pièces d'Eliot, son style lyrique et architectural serpentant à travers la musicalité du langage à la rencontre de la grâce et du pouvoir des mots.

« Inspirée par la poésie de T.S. Eliot, la pièce *Four Quartets* de Deborah Dunn est riche de sens, réalisée avec art et interprétée de manière exquise! Je la considère un classique canadien! » Paula Citron, The Globe and Mail

« ... cet enchevêtrement de mouvement et de texte est absolument envoûtant. À la fois athlétique et formelle, sa danse est composée de postures simples et de grands pas qui intensifient les paroles d'Eliot... Dunn flotte sur le sol comme si c'était de l'eau ou dessine avec son corps une harpe de silhouettes animales. Même lorsqu'elle est couchée sur scène, ses figures présentent une multitude de points d'intérêt. » Joan Sullivan, The Telegram Nfld

©Deborah Dunn

Trial & Eros Paiens élégants

Trial & Eros donne naissance à une autre oeuvre théâtrale extravagante. Soyez témoins de l'implosion patriarcale, observez l'irrésistible ascension de la princesse, contemplez le nouveau désordre amoureux et riez! Cinq personnages excentriques, une famille d'hédonistes à l'apogée de leur gloire, utilisent leurs corps comme véhicules intrépides pour s'observer eux-mêmes comme les humains et les animaux. Leur théâtralité absurde et caustique est à

la fois une célébration et une critique. Explorant le romantisme à la fois avec émotion et ironie, *Paiens élégants* réunit les aspects lyriques et architecturaux auxquels aspire le style musical et pictural de Deborah Dunn. En sachant doser le sculptural et l'extatique, l'immobile et le mouvant, Dunn brosse des tableaux frappants et riches de détails qui prennent vie dans des ensembles énergiques. Les personnages sont habités par une immense passion, une puissance de rébellion en ébullition et une imperturbable maîtrise de la scène. Les scènes théâtrales s'unissent inextricablement au mouvement dans l'oeuvre, donnant au spectateur la pleine mesure de chacune des expressions des interprètes.

« Évoluant dans un univers aussi drôle et captivant qu'un film des Monty Python, les *Paiens élégants* présentent une critique sociale qui procure un sentiment de détente et de satisfaction. Délicieusement british... Une pièce riche où le jeu théâtral est parfaitement intégré à la danse. Un divertissement intelligent qui rappelle que l'art peut user de folie pour faire rire les foules. Libérateur. »

Fabienne Cabado, Df Danse, Montréal

© Jessicapetunia

Trial & Eros Nocturnes

Quitter la morne réalité du jour et se perdre dans l'inconscient. Garder au coin des lèvres un sourire ironique devant l'absurde inconstance du temps...

Trois couples? Plutôt six personnages... se rencontrent et se fuient en de multiples géométries, explorent l'espace en s'y projetant dans des états épars de suspension et de chute, inventent des pas de deux

en une sensuelle lutte au ralenti, mesurent la résistance de l'autre, mais aussi son attraction. Deborah Dunn dissèque le rêve avec humour et fantaisie dans un univers surréel, dans une atmosphère teintée de romantisme, à la Brontë, que meuble la musique de Frédéric Chopin, déconstruite et modifiée...

« Dunn arrive à insuffler sa chorégraphie de son regard romantique (inspiré par Les Hauts de Hurlevent, récit tentaculaire d'un amour impossible écrit par Emily Brontë) avec une ironie audacieuse, une étrange beauté et un humour visuel absurde... tout le contraire du minimalisme distant... Dunn sait relever les contradictions de l'expérience et plonger dans les sensations excessives. »

Philip Szporer, The Hour, Montréal