

Choreia – un Polyballet

**COCON
DANCE**



Recherche CHOREIA © Franco Mento

Première Suisse : 8/9/10 Mai 2025, Théâtre du Crochetan Monthey

Première Allemande : 15/16 Mai 2025, tanzhaus nrw Düsseldorf – Festival tanz nrw 25

Première Française : 18/19 Mai Théâtre Public de Montreuil – Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

Teaser : <https://vimeo.com/1047183738> © Valérie Berthoulet/ Le Phare CCN du Havre Normandie 7.2024/

<https://vimeo.com/1047437897> © Franco Mento 8.2024 / <https://vimeo.com/1047437687> © Michael Maurissens 12.2024

Photos d'avant-première : Franco Mento 8.2024

En **Coproduction** avec Théâtre du Crochetan Monthey (CH), Tanzhaus NRW Düsseldorf, Theater im Ballsaal Bonn, Tanzfaktor Köln, Pumpenhaus Münster, Le Phare - Centre chorégraphique national du Havre et de Normandie (FR), Charleroi Danse centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles (BE), Pavillon Noir Aix-en-Provence (FR), Cité Bleue Genève (CH)

Collaboration avec Malévoz Quartier Culturel Monthey (CH), Ringlokschuppen Mülheim, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn

Soutenu par Kunststiftung NRW, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, das NATIONALE PERFORMANCE NETZ Koproduktionsförderung Tanz, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bundesstadt Bonn, Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais, La Loterie Romande

Touring : Théâtre du Crochetan Monthey (CH), tanzhaus NRW Düsseldorf (DE), Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (FR), Theater im Ballsaal Bonn (DE), – Pumpenhaus Münster (DE), Tanzfaktor Köln (DE) – Ringlokschuppen Ruhr Mülheim (DE) – Théâtre Beausobre Morges (CH) – TBC : Charleroi Danse (BE), Le Pavillon Noir, Aix-en-Provence (FR), Eintanzhaus Mannheim (DE)

Avec et De : Álvaro Esteban, Cristina Commisso, Margaux Dorsaz, Evandro Pedroni, Léonce Noah Konan, Jenna Hendry, Nora Monsecour, Louis Thuriot *en alterance avec* Cola Lucot/ Bojana Mitrovic // **Chorégraphie, Mise en scène** : Rafaële Giovanola // **Composition** : Franco Mento // **Live Electronic** : Szymon Wojcek // **Coaching vocal** : Justin F. Kennedy, Karine Barman, Leah Marejovic // **Lumières, espace** : Jan Wiesbrock, Annegret Schalke // **Costumes** : Fa-Hsuan Chen // **Dramaturgie** : Rainald Endraß // **Vidéo documentation, photos** : Michael Maurissens, Franco Mento // **Social Media** : Maud Richard // **Chargé de production** : Marcus Bomski // **Maxime Rappaz** // **Management** : Aurélie Martin

Le théâtre est une composition. La chose composée du théâtre commence dans l'Antiquité grecque avec une figure de la pluralité, de la polyphonie et du multiple qui, dans tous les cas, commence avant l'un. (Ulrike Haß : Kraftfeld Chor, Berlin 2021)

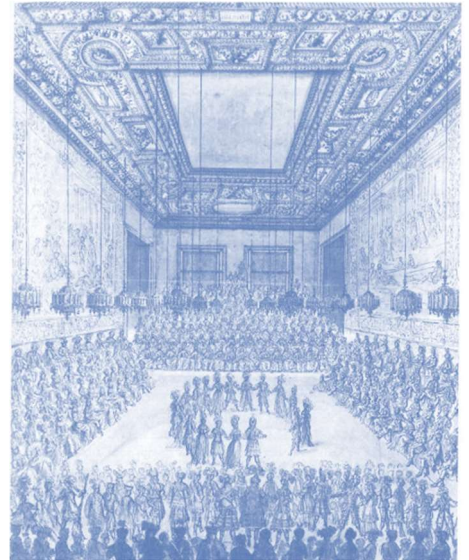
**COCOON
DANCE**

CHOREIA en bref

CHOREIA s'inspire des formes chorales du folklore, du corps de ballet, de la comédie antique ainsi que, comme le sous-entend le titre, dans celle du chœur et les met en commun avec l'intention de créer un ensemble hybride. CHOREIA se propose de créer une nouvelle perception de l'unisson où chacun garde son individualité tout en formant une horde puissante, vibrante et chantante. Avec cette pièce, CocoonDance met une fois encore l'accent sur l'importance du groupe et de la relation avec le public, cherchant à produire des formes théâtrales innovantes, sorte de modèles démocratiques

CHOREIA s'inspire des formes chorales du folklore, du corps de ballet, de la comédie antique ainsi que, comme le sous-entend le titre, dans celle du chœur et les met en commun avec l'intention de créer un ensemble hybride. CHOREIA se propose de créer une nouvelle perception de l'unisson où chacun garde son individualité tout en formant une horde puissante, vibrante et chantante. Avec cette pièce, CocoonDance met une fois encore l'accent sur l'importance du groupe et de la relation avec le public, cherchant à produire des formes théâtrales innovantes, sorte de modèles démocratiques.

Le chœur est une forme théâtrale au potentiel incroyable ! Qu'il s'agisse d'un instrument vocal ou d'une force physique de mouvement, il joue un rôle de plus en plus important dans le développement artistique de CocoonDance.



Israël Silvestre: « Un branle au Louvre »

Les projets de CocoonDance, qui se succèdent avec continuité, reprennent les questionnements et connaissances des projets précédents.

Ainsi, la question, de savoir comment l'institution théâtrale peut (re)devenir une forme de communauté vivante, est devenue ces derniers temps un défi inspirant. C'est ce qui s'est produit récemment dans CHORA (2023), la dernière création de la compagnie, qui crée un espace d'interactions entre les corps des interprètes et des spectateurs. Dans CHORA la chorégraphie est une technique culturelle, qui à travers la liaison et le tissage, le détachement et la séparation transforme l'espace en un réseau de corps agissant les uns avec les autres. L'approche polyphonique est assurée par l'installation sonore, des lumières et des mouvements, mais surtout par les spectateurs qui se déplacent librement dans l'espace ouvert.

Avec l'objectif de créer à nouveau une expérience collective, CHOREIA relève désormais consciemment le défi de la séparation spatiale historique entre le théâtre et l'espace des spectateurs. Pour la surmonter, de nouvelles formes de théâtre choral sont développées pour l'espace, le son et le corps, qui ont le potentiel d'équilibrer l'espace intermédiaire d'une autre manière malgré la distance. En s'intéressant aux formes chorales du ballet, du folklore et de la comédie antique, CHOREIA se développe comme une mise en scène qui recherche la force d'impact de l'unisson, de l'« unisono », ainsi que la force de la polyphonie par les différences, les écarts, dans le sens d'une esthétique polyphonique.

Dans une perspective historique critique, la communauté ne devrait pas être pensée à partir de l'unité, mais sur la base de la différence entre les individus singuliers. L'objectif de l'expérience communautaire n'est pas la 'communauté fusionnelle', mais, comme l'a formulé Jean-Luc Nancy (La communauté dévoyée, 1983), celle qui est consciente de se fonder sur la différence

Formes chorales et esthétique polyphonique

Comme point de départ, le projet examine d'abord l'esthétique universelle et la puissance d'impact du **ballet** classique, sa mise en scène et la codification du pouvoir absolutiste. Le concept polyphonique de CHOREIA naît de la confrontation avec les principes esthétiques de l'ordre, de la symétrie et de la perspective, particulièrement

marqués dans le baroque et le classicisme. Il s'agit également d'une confrontation avec les moyens stylistiques axés sur l'affirmation, dont l'utilisation est considérée comme un 'métier' encore apprécié dans de nombreux théâtres publics, sans pour autant remettre en question la réception 'intemporelle' anachronique du modèle de société et de pouvoir qui y est associé.



Dans cette recherche, il s'agit aussi de (re)donner une voix à la danse. A la fin du 18ème siècle, les ensembles de ballet étaient encore appelés chœurs et, comme dans les opéra-ballet, ils étaient encore chargés de tâches vocales et oratoires, avant d'être victimes de la spécialisation au 19ème siècle dans le cadre de la formation de la haute culture bourgeoise et de recevoir le nom de corps de ballet.

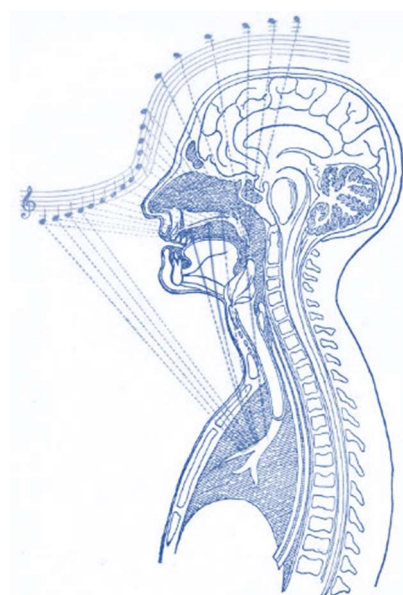
Le **folklore** reflète l'image qu'une société a d'elle-même, qui met l'accent sur l'expérience communautaire et l'identité collective. Les caractéristiques vocales et chorégraphiques de la participation collective sont intéressantes, car elles soulignent l'importance du groupe par rapport à l'individu, mais aussi le principe selon lequel chaque voix et chaque contribution sont considérées comme équivalentes. Dans sa recherche, CocoonDance s'appuie sur l'échange effectué avec le groupe folklorique serbe KUD KOLO lors d'une précédente création (RUN-THROUGH -2022). La recherche peut être poursuivie de manière ciblée avec les danseuses de la compagnie, Bojana Mitrovic et Leah Marojević, dont la formation et la socialisation proviennent du folklore serbe. Léonce Noah Konan, autre danseur dans la pièce, apporte de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, le coupé-décalé, créé en 2003 dans la diaspora parisienne par des musiciens ivoiriens et dont la base originelle est le ziglibithy.

Parmi les autres formes collectives à étudier, le chœur de la **comédie antique** occupe une place à part. S'il n'est plus du tout possible de le reconstituer dans sa pratique effective, il se prête d'autant plus, par sa qualité discursive et sa dimension politique, quasiment comme un « terme de recherche » utopique, à « un travail sur le problème de la représentation du collectif et donc sur les formes de la communauté au théâtre ». (Matthias Dreyer, *Der unmögliche Chor - Gemeinschaft als Desöuvrement in Theater und Tanz*, 2016).

Ce n'est pas sans raison que pratiquement tous les efforts de renouvellement de la notion bourgeoise de théâtre se réfèrent au chœur antique. Le mot grec choreia désigne le fait que les citoyens chantent et dansent en chœur sur un pied d'égalité. Dérivée du rituel dionysiaque, la choreia n'était pas seulement l'élément central du modèle théâtral antique, mais aussi celui de la société antique elle-même, qui garantissait continuellement le dialogue direct avec le public ou les citoyens grâce à sa force communicative.

Le chœur de la comédie antique, avec son lien direct entre la forme théâtrale et la forme sociale, est ici une forte source d'inspiration. Si aujourd'hui il nous inquiéterait plutôt comme une horde animale, sauvage, joyeusement bruyante et anarchique, Page duBois souligne dans 'Democratic Swarms' (2022) l'anti-autoritarisme vital du chœur comique comme base pour des modèles alternatifs de démocratie dont le besoin est urgent.

Lorsqu'il s'agit fondamentalement de pouvoir esthétique, d'expansion désincarnée des corps dans l'espace, de relations entre les groupes et les individus, la voix devient un facteur essentiel. Poursuivant la recherche du corps encore 'impensé', qui signifie la déconstruction et la recodification des corps, l'étude de la voix est une extension prometteuse qui aide à imaginer, à pénétrer, à décomposer, à étendre et à pluraliser des incarnations différentes avec d'autres corps en relation. Pour CocoonDance, il ne s'agit donc pas en premier lieu d'une technique vocale élaborée comme dans l'opéra et la comédie musicale, mais de la voix en tant qu'organe physique et partie intégrante du corps.



Finalement, CHOREIA vise donc à (re)connecter l'auditorium et la scène, le public et les performeurs, grâce à des formes chorales. Dans des projets précédents, nous avons déjà abordé le ballet romantique, le folklore serbe et d'autres formes et disciplines (break, krump, voguing, boxe thaïlandaise, danse de salon). Ce qui est nouveau dans CHOREIA, c'est le chœur, son rôle particulier par rapport au public et l'utilisation de la voix.

Calendrier 2025



13-17 Février 2025 : recherche lumière et son dans le cadre de la résidence à La Cité Bleue à Genève (CH)

24 Février-01 Mars 2025 : répétitions/ recherche sur le mouvement et la voix dans le cadre de la résidence à tanzhaus NRW Düsseldorf

03-07 Mars 2025 : recherche-accentuation la voix dans le cadre de la résidence à Grand Studio des Écuries, Charleroi Danse est le Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE)

17-29 Mars 2025 : répétitions/ recherche formations Ballet/Folklore avec répétition ouverte dans le cadre de la résidence à Le Pavillon Noir, Aix-en-Provence (FR)

31 Mars-7 Avril 2025 : répétitions et recherche sur la lumière et l'espace à Theater im Ballsaal Bonn (DE)

14 Avril-7 Mai 2025 : répétitions sur le plateau du Théâtre du Crochetan Monthey (CH)

08 Mai 2025 : PREMIÈRE SUISSE - Théâtre du Crochetan Monthey (CH)

9, 10 Mai : autres représentations à Théâtre du Crochetan Monthey

15, 16 Mai : PREMIÈRE ALLEMANDE - Tanzhaus NRW Düsseldorf (DE) dans le cadre de la plateforme tanz nrw 2024

18, 19 Mai : PREMIÈRE FRANÇAISE - Théâtre Public de Montreuil – Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

22, 23, 24 Mai : Theater im Ballsaal Bonn (DE)

Saison 2025/26

12, 13 Septembre : Theater im Pumpenhaus Münster (DE)

26, 27 Septembre : Ringlokschuppen Ruhr Mülheim (DE)

Avril 2026 : Theater im Ballsaal Bonn (DE)

24 Avril 2026 : Théâtre de Beausobre, Morges (CH)

25 Avril 2026 : La Cité Bleue, Genève (Ch)

Et autres en cours de définition



STANDARD (2021)

Médiation

**COCOON
DANCE**

Dans son travail, CocoonDance associe de manière globale la médiation, la recherche artistique et la production. Le matériel de mouvement se développe souvent à partir de rencontres ouvertes et ludiques avec des communautés et des groupes, formels et informels, en dehors des institutions théâtrales. De retour dans les théâtres ce matériel, fait de la diversité des mouvements et des corps, est condensé en une mise en scène professionnelle.

Pour CHOREIA, la compagnie va mettre en place un format de médiation qui sera communiqué aux théâtres lors de la préparation et fera partie de la représentation elle-même. Karine Barman va créer une partition qui sera transmise aux chœurs à contacter sur place, en amont. Ces éléments choraux deviendront partie intégrante de la mise en scène. L'idée est que le chœur puisse créer un lien entre la scène et la salle, et qu'en soutenant vocalement le public celui-ci se sente invité à participer.



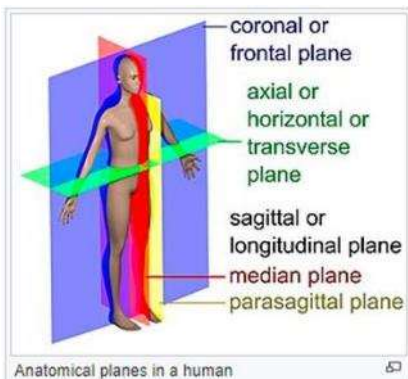
Entretien de répétition DREAM CITY (2019)

Le corps encore 'impensé' et l'échange . . .

**COCOON
DANCE**

Depuis 2016, les créations de CocoonDance peuvent être décrites par la figure de pensée du corps encore 'impensé'. La recherche de ce corps encore 'impensé' ne suit ni concept ni narration, mais recommence à chaque projet comme une recherche purement physique et ouverte au résultat.

Laurence Louppe et sa Poétique de la danse contemporaine, publiée en 1997, constituent une référence pour la figure de pensée du corps 'impensé'. Dans son livre, elle décrit la danse contemporaine comme un genre qui ne possède certes pas d'héritage légitime, mais qui possède en retour une énorme liberté de redécouvrir et de recréer sans cesse les représentations du corps et du mouvement.



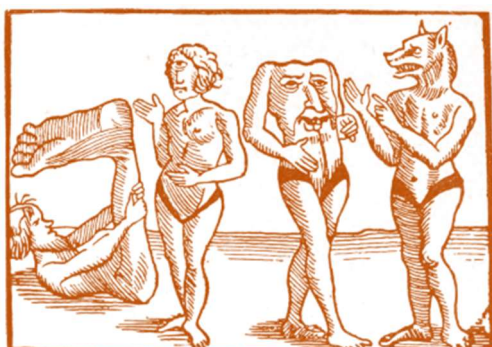
Avec la notion d'"habitus", on trouve une autre référence pour le corps 'impensé'. Le sociologue français Marcel Mauss définit l'habitus comme l'essence visible et perceptible d'un organisme, sa forme et son comportement. Il parle de "techniques du corps" par lesquelles les personnes d'une société se comportent traditionnellement avec leur corps et qui comprennent nos postures, nos démarches et nos gestes. L'habitus doit être compris comme une chorégraphie culturelle qui se base sur une habitude que l'on peut apprendre, mais qui peut aussi être modifiée dans le sens d'un corps encore 'impensé'.

CocoonDance trouve l'inspiration du corps encore 'impensé' dans l'échange avec des disciplines liées au mouvement généralement étrangères à la danse, ainsi qu'avec des danseurs qui n'ont pas de formation académique. Grâce à la recherche, à la réflexion et à la communication avec d'"autres" spécialistes du mouvement, comme par exemple la scène de la danse urbaine et du parkour, le folklore, la boxe thaïlandaise, le voguing, le théâtre, la danse de cultures extra-européennes, mais aussi les réfugiés, les élèves et les étudiants, Rafaële Giovanola et sa troupe ont acquis ces dernières années une compréhension élargie du corps et du mouvement et généré de nouvelles formes de corporalisation. Les concepts de mouvement traditionnels sont questionnés quant à leur essence, décomposés et transformés en vue d'une nouvelle forme de mouvement et de corporalité.

Le corps (artistique) "repensé" de cette manière nous permet de prendre conscience de la construction sociale du corps et du genre, ainsi que de la liberté de se réinventer sans cesse dans une nouvelle forme. Les expériences perceptives provoquées ne suivent aucune dramaturgie, si ce n'est celle du corps. Des corps transformés en quelque chose de différent et des mouvements qui ne font pas seulement bouger les corps des danseurs, mais aussi ceux des spectateurs.

Même si les créations artistiques qui en résultent sont perçues comme une sorte de libération de notre vision et de notre pensée par rapport à l'anthropocentrisme, voire comme un parti pris en faveur d'un posthumanisme, ce n'est pas l'objectif premier des pièces. Elles se fondent plutôt sur l'enthousiasme sans cesse renouvelé pour les possibilités et les transformations quasiment illimitées du corps.

Chorégraphie en tant que poétique normative et ensemble de règles définies ne peut plus être maintenue. Il ne s'agit plus de savoir ce qu'est la chorégraphie, mais ce qu'elle peut être. Tout a le potentiel de devenir un sujet chorégraphique. La chorégraphie désigne uniquement la possibilité, la capacité, le projet ouvert de la danse.



Mais alors, comment un langage chorégraphique peut-il être créé, interprété et partagé ? CocoonDance s'est posé cette question en créant un vocabulaire de mouvements basé sur le matériel du mouvement de ses pièces.



Profil et méthodes de travail



Dans le cadre de nos créations depuis 2016 et de notre travail sur le glossaire, nos recherches nous donnent l'occasion de travailler avec des pratiques corporelles très différentes : des non-danseurs, des danseurs amateurs, des danseurs de ballet classique, des praticiens de boxe mûa thaï, de hip hop, des traceurs de parkour, des danseurs de danse salon, des danseurs queer, et nous intégrons ces danseurs à notre processus de recherche. Notre expérience nous montre que travailler avec une hétérogénéité de pratiques est porteur pour toutes les personnes impliquées dans le processus: d'une part, un tel dialogue permet de saisir et de conceptualiser les mouvements dans ce qui leur est propre, dans ce qui les caractérise spécifiquement; et d'autre part, l'analyse de la gestuelle par le biais de la parole – et vice-versa – favorise un échange à la fois artistique et humain, ouvrant sur les expériences culturelles, le savoir et le vécu de chacun. La méthode de travail CORPS EN EXCHANGE est donc aussi une façon qui nous paraît pertinente d'être avec les autres. Elle a un but à la fois analytique et poétique qui cherche à cerner les mouvements dans leur dimension spatiale, temporelle et dynamique. Elle permet d'éviter le jargon technique, propose un éventail de formes langagières écrites, graphiques en mouvement et en son, propres à la description et à la visualisation. La méthode développée par la compagnie : Les corps en échange est également applicable à distance et permet de poursuivre la recherche et les échanges avec l'équipe artistique de manière continue, mais surtout elle nous donne des repères précis qui guident nos décisions lors de la création, des projets de médiation et aussi lors de la sélection des danseurs lors des auditions.

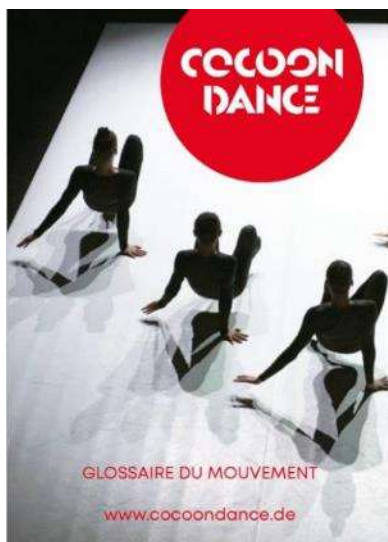
Le corps impensé

Un travail d'hybridation jalonne le parcours de la compagnie depuis 2016 avec *Momentum* issue d'une rencontre avec le parkour, puis avec *Vis Motrix* (2018) issue d'une recherche autour du break et du krump, *Hybridity* (2020) fruit d'une fusion entre la boxe thaï et le ballet romantique et *Standard* (2021) rencontre avec la danse de salon ou *Runthrough* (2022) issu d'une série de rencontres diverses: Folklore serbe, Rap, Voguing, Acteurs trisomiques, Baseball team féminin. C'est la corporéité de chaque interprète qui nous intéresse. L'échange avec des formes gestuelles hétérogènes à la danse contemporaine, c'est-à-dire avec des corps n'ayant pas de formation académique, permet d'élaborer une compréhension élargie du corps et du mouvement, pour la préciser ensuite avec les danseurs de la compagnie. Ainsi, de nouvelles formes de corporalité émergent et changent nos représentations du corps. Des mouvements qui sont en mesure de remettre en question des habitudes visuelles, des normes idéales et qui peuvent offrir de nouvelles impulsions.

Trailer [The yet 'unthought' body](#) – Trailer [Momentum](#) (2016) – Trailer [Vis Motrix](#) (2018) – Trailer [Hybridity](#) (2020)
– Trailer [STANDARD](#) 2021 – Trailer [RUNThrough](#) (2022)



VIS MOTRIX (2018)



Comment faire émerger, visualiser et partager un langage chorégraphique ? Reprenant le vocabulaire gestuel créé depuis 2016, c'est à ces questions que se sont attelés R. Giovanola, R. Endraß et leur équipe. La compagnie travaille à la création d'un glossaire qui, dans un concept dynamique, fonctionne comme une archive ouverte, en constante évolution. Il permet non seulement de stocker les savoirs acquis par l'expérience collective, mais également de les examiner, les modifier dans un dialogue permanent. CocoonDance explore toutes les formes langagières, écrites et graphiques que peut revêtir la description du mouvement. Dans ce glossaire, CocoonDance applique ce concept de « regard mouvant » (Jeschke, 1999) à la perfection. En effet, il fournit des outils permettant de voir et de décrire la complexité du mouvement dans toutes ses composantes émotives, qualitatives et motrices. Cependant, il ne s'agit pas de fixer le mouvement dans sa description, mais de le communiquer et de permettre son exécution. L'objectif de la compagnie étant non

seulement d'archiver sa propre pratique chorégraphique, mais aussi de la mettre à la disposition aux autres, on se retrouve face à une forme toute particulière d'observation et de description du mouvement. Le regard est toujours porté sur le « destinataire » : comment transmettre un sentiment, une ambiance, une image, afin de rendre ce mouvement compréhensible aux autres ? Comment décrire une impulsion ? Qu'est-ce qui caractérise ce mouvement en particulier ? Qu'est-ce qui pousse les autres à se l'approprier, à le prolonger ? Les divergences sont possibles, bienvenues. C'est là que réside toute l'ouverture de ce glossaire, qui tient compte du fait que le mouvement ne pourra jamais être totalement capté par la description. C'est précisément dans la différence entre danse et langage, entre mouvement et description, que réside le potentiel d'un *art de la description* qui, à son tour, peut être une source d'inspiration pour la danse. » (Isa Wortelkamp – *is a dance and theatre scholar. She holds a Heisenberg position funded by the German Research Council (DFG) at the institute of theatre studies at Universität Leipzig. Her research is dedicated to translations of movement into texts, images and writings.*)

Vous pouvez télécharger gratuitement le GLOSSAIRE DU MOUVEMENT à partir de la [Dropbox](#) ou [ici](#) !

Lien vers l'application : pour les appareils [Apple](#) pour [Android](#)

Plus d'informations sur le développement de glossaire sur le Trailer : <https://vimeo.com/434148095>

TETRIS

34

(Game for a minimum of two participants)

Sensation: geometrical feeling. Always ready to react.
Being part of an organism

Quality: sharp, clear movements, constant full body tension

Motoric: shift of placement while keeping the same body shape. Single actions in reaction to the others.
The spatial relation is either parallel or perpendicular



Organisation cellulaire

Suivre les règles

Parallèle ou perpendiculaire

Au sol

Trouver des solutions

Provisoires

Stimuli de créatures terrestres

Chacune son tour

Se libérer de l'ennui

S'imposer à soi-même ses propres lois

Créer une forme



dGuut dgut dgut

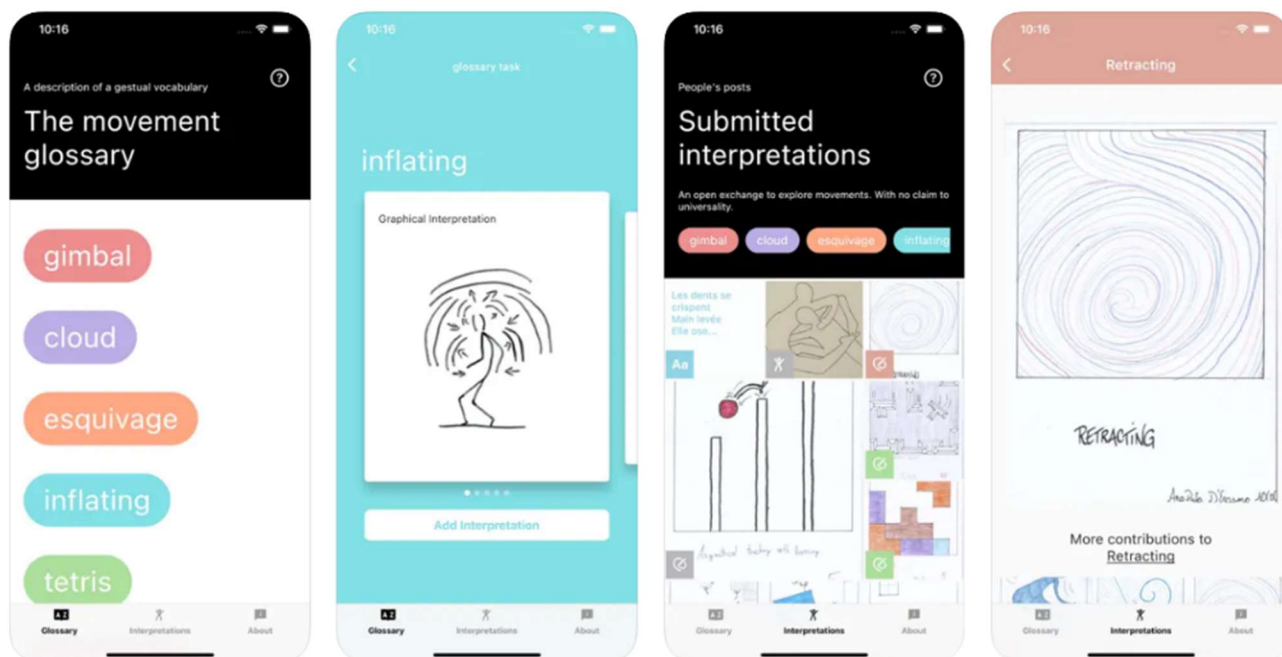


Videosequence TETRIS
<https://vimeo.com/325596350>

Cette application est une invitation pour l'utilisateur à explorer et à étendre la portée potentielle de son corps à travers de nouveaux termes et de nouvelles explications. Le processus créatif de la manière dont ces corps individuels interprètent les descriptions linguistiques pour eux-mêmes est délibérément laissé ouvert. Les nouveaux termes et leur influence sur les mouvements et les sensations corporelles doivent avant tout être introduits dans l'application. Il est expressément souhaité que cette application se développe au-delà de la connaissance du mouvement et du vocabulaire de CocoonDance et que d'autres interprètes, danseurs et chorégraphes laissent leur marque sur l'application. À long terme, l'objectif est de développer un outil qui servira à un grand nombre de "praticiens du mouvement" pour créer, explorer et faciliter un échange ouvert sur les mouvements et les images corporelles avec d'autres, sans présomption de validité générale.



Lien vers l'application : pour les appareils [Apple](#) pour [Android](#)



Repertoire 2025

Chora (2023) – 7 interprètes, plateau : 12 m x 12 m, 1 h

Runthrough (2022) – 8 interprètes, 1 DJ, plateau : 12 m x 12 m, 1 h

Standard (2021) – 6 interprètes, plateau : 12 x 12 m, 1 h

Body Shots (2020) – 5 interprètes, plateau : 6 x 6 m, 0:50 h

Hybridity (2020) – 6 interprètes, plateau : 12 x 12 m, 0:55 h

Vis Motrix (2018) – 4 interprètes, plateau : 10 x 10 m, 0:45 h

Momentum (2016) – 3 interprètes, plateau : 12 x 10 m, pas de sièges, 0:45 h

A venir

Choreia (2025) – 8 interprètes, 1 DJ, plateau : 12 m x 12 m, 1 h

À propos de la compagnie



Rafaëlle Giovanola (Chorégraphe), Suisse, née à Baltimore, USA. Elle étudie le ballet classique à l'Académie de Danse Classique de Monte-Carlo avec Marika Besobrasova. Après un premier engagement comme soliste à Turin, Rafaëlle Giovanola est engagée par Egon Madsen au Ballets de Francfort. Elle y danse le répertoire classique et coopère avec plusieurs chorégraphes contemporains comme Jiri Kylian, Uwe Scholz et surtout William Forsythe, chorégraphe attitré du Ballet de Francfort. Sous la direction de ce dernier, elle restera au Ballets de Francfort pendant huit ans, participant à toutes les productions de cette nouvelle ère révolutionnaire. Pendant son engagement à Francfort, elle rencontre des chorégraphes invités tels que Daniel Larrieu, Stephen Petronio, Christoph Nel. Suit en engagement au Choreographisches Theater de Pavel Mikulastik à Freiburg in Breisgau et finalement à

**COCOON
DANCE**

l'Opéra de Bonn, où elle interprète des rôles importants. – Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle crée ses propres chorégraphies. En 2000 elle fonde la Compagnie COCOONDANCE avec son partenaire le dramaturge Rainald Endraß. Pour son premier spectacle "Jigaboo", elle reçoit le prix de la Fondation Patrizia-Van-Roessel (NL), en 2007 le prix SideBySide-net, en 2010 le prix d'encouragement du Canton du Valais, en 2021 le prix culturel de la ville de Monthey et en 2022 le prix théâtral allemand DER FAUST dans la catégorie meilleure mise en scène de danse, pour sa création SPHYNX pour tanzmainz et 2025, le prix "Meilleur(e) chorégraphe de danse contemporaine 2024" décerné par le magazine italien *danza&danza*. Elle est invitée à créer des œuvres pour le ZZT à Cologne, le théâtre d'Osnabrück, le Staatstheater Darmstadt, le Ballet Eugen Pankilow Perm, tanzmainz et Ensemble Modern. En collaboration avec des partenaires comme le Goethe-Institut et Pro Helvetia, elle donne des ateliers dans le monde entier. Pour son travail dans le domaine de l'éducation artistique Rafaëlle a reçu de nombreux prix comme "Kinder zum Olymp", "Auf dem Weg zum Kinder- und Jugendkulturland NRW" et avec sa Junior Company Bonn été invitée en 2016, 2019 et 2023 au "Tanztreffen der Jugend" dans le cadre du Berliner Festspiele.

La compagnie germano-helvétique CocoonDance réunit la chorégraphe suisse Rafaëlle Giovanola et le dramaturge allemand Rainald Endraß depuis l'an 2000. La compagnie se fait rapidement un nom en Allemagne et à l'étranger. En 2004 la Compagnie devient compagnie en résidence au Theater im Ballsaal (Bonn) et est responsable du Programme Danse du Théâtre. La compagnie a construit un réseau important de partenaires en Allemagne, en Suisse et à l'étranger tels que le Théâtre du Crochetan, Staatstheater Darmstadt, Dance Center Zagreb, Cie Erasga (Vancouver), Cie Laroque (Salzburg), Cristian Duarte (Sao Paulo), Didier Théron (Montpellier), Steptext Dance Project (Bremen), MD Kollektiv (Cologne), Kettly Noel (Mali), Martin Inthamoussú (Uruguay), ZZT Universität de Danse Contemporaine (Cologne), Tafelhalle (Nuremberg), Fabrik Heeder (Krefeld), Ringlokscluppen Mülheim. Korzo (La Haye)

Depuis 2000, la compagnie a produit une cinquantaine de spectacles qui ont été présentés sur cinq continents, ont remporté de nombreux prix et ont été invités à des festivals importants en Allemagne et en Suisse, comme la Tanzplattform Deutschland 2018 et 2020, ainsi que STEPS Schweiz, ANTIGEL/Genève, CODA/ Oslo, MilanOltre, etc. Depuis 2010, elle produit et crée régulièrement en Valais, en particulier à Monthey au Théâtre du Crochetan. De 2016-2019 elle est compagnie en résidence au Théâtre du Crochetan Monthey et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui artiste associée au Théâtre du Crochetan, Suisse.

Héritage de son compagnonnage pendant plus de huit ans avec William Forsythe, Rafaëlle Giovanola laisse une grande force de proposition aux danseurs et guide le processus de création en imposant des contraintes qui permettront l'émergence d'un nouveau langage chorégraphique, archivé dans le glossaire de la compagnie depuis 2016. La démarche artistique de CocoonDance se caractérise par l'exploration de nouvelles perspectives du mouvement et du corps tirées d'un travail d'hybridation, créant de nouveaux organismes biologiques aux créatures étranges, transportées dans un état proche de la transe, poussant les limites du corps humain.

Leurs créations se caractérisent par l'exploration de différentes perspectives perceptuelles du mouvement et du corps. Les questions posées lors de ces recherches à travers le corps et le mouvement ne sont jamais à la quête de réponses définitives, elles ouvrent et découvrent des espaces de réflexion et de mouvement qui incluent intentionnellement le spectateur en concevant l'espace performatif comme un nouvel espace d'interaction et de partage.

www.cocoondance.net

Voix de la presse sur CocoonDance



CocoonDance est toujours innovant ... (Thomas Linden, Choices, 28.11.2023)

Sous le label CocoonDance, ils développent depuis plus de 22 ans des productions toujours surprenantes et innovantes. ... Ce sont en effet des êtres artistiques jamais vus qui ont jusqu'à présent une attraction hypnotique dans toutes les productions. Jusqu'à maintenant, tous les corps artistiques de cette série sont des utopies de danse fantastiques, avec leur qualité de mouvement extrêmement esthétique et leur originalité chorégraphique, mais aussi leurs petites touches d'humour. (Bettina Trouwborst, tanz, 05.2022)

Cocoon Dance a gagné en réputation ces dernières années avec des pièces exceptionnelles, finement travaillées, qui tournent autour des questions de l'ère numérique. (Eva-Maria Magel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.12.2021)

Il y a 20 ans, la compagnie Cocoondance de Bonn, de renommée internationale, a été fondée par la chorégraphe Rafaële Giovanola et le dramaturge Rainald Endraß. Durant cette période, ils ont connu de nombreux succès. De leur base au Bonn-Endenich Theater im Ballsaal, ils n'ont cessé de développer de nouvelles et fascinantes formes de danse et de mouvement qui ont enchanté les professionnels et aussi bien le public. (Bernhard Hartmann, General-Anzeiger Bonn, 04.12.2020)

L'homme a connu des temps meilleurs. Couronne de la création ? Sujet rationnel digne ? Un arrangement symétrique de membres, plus des muscles, des tendons, des os destinés à la marche droite ? En principe, oui. Mais si l'on en croit la compagnie de danse CocoonDance de Bonn, il y a en lui de toutes autres créatures, bien plus représentatives de son existence actuelle : des êtres animaux, insectoïdes, amorphes-fantastiques, technoïdes. Et celles-ci se manifestent actuellement à chaque nouvelle pièce que l'ensemble chorégraphent. Pour cela, l'ensemble a dû se réinventer. Ils ont dû jeter aux orties des concepts dramaturgiques complexes, leur ambition d'inventer une narration postmoderne pour la danse. Ils ont dû supprimer leur envie de richesse de mouvement, de virtuosité dans les séquences chorégraphiques. Puis cela arrive : CocoonDance enchaîne les succès. L'ensemble reçoit la Spitzenförderung de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et est invité pour la deuxième fois cette année au plus important festival de danse indépendante, la Tanzplattform. (Nicole Strecker, kultur.west, 05.02.2020)

Les danseurs de CocoonDance, autour de la chorégraphe Rafaële Giovanola et du dramaturge Rainald Endraß, ont fait l'expérience des espaces de perception profonds. ... La curiosité de la mise en scène et le désir de recherche chorégraphique leur ont valu des prix et des reconnaissances, ainsi que les applaudissements enthousiastes d'un public qui suit avec fascination la difficile mise en œuvre chorégraphique et danse de questions philosophiques et l'apprécie par ses encouragements. (Klaus Keil, tanzweb.org, 13.06.2019)

La compagnie CocoonDance de Bonn, fondée en 2000, montre à chaque fois dans la Ballsaal ... la qualité artistique de ses projets. ... On expérimente avec différentes perspectives narratives et perceptives, on cherche à bouleverser la conception locale de l'art. Des réponses définitives et concluantes à une pièce ne sont plus données, mais laissées à la réflexion personnelle, à la subjectivité. Il est ici essentiel de considérer le spectateur comme l'élément perceptif. Le mettre en scène en faisant de lui un performer, qui réfléchit et participe, se fond dans les mouvements des danseurs. ... La liberté artistique et le travail d'improvisation contribuent à ce que des pièces comme "Vis Motrix" ou "Ghost Trio B" puissent être créées et rencontrer un succès international. (Barbara Franke, Bonner Rundschau, 21.01.2020)

... le travail de CocoonDance est plus que jamais reconnu : l'invitation à la Tanzplattform Deutschland ... , Spitzenförderung de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Doppelpass-Plus-Förderung de la Bundeskulturstiftung. C'est comme si la compagnie avait elle aussi grandi et était en même temps arrivée à l'intérieur de la danse. (Melanie Suchy, Die Deutsche Bühne 06/2018)

Le public, c'est nous tous. Un thème qui intéresse Rafaële Giovanola et Rainald Endraß depuis des années dans leurs chorégraphies pour CocoonDance et qui a donné au public de Rhénanie-du-Nord-Westphalie des productions électrisantes. (Thomas Linden, TRAILER, 27.07.2017)

Il y a peu de compagnies en Allemagne qui façonnent leurs productions avec une telle densité esthétique. (Thomas Linden, Kölnische Rundschau, 27/06/2017)

CocoonDance company - Bonn (D) / Monthey (CH)

Rafaële Giovanola
Kaiserstr. 105
D-53113 Bonn
Germany

tel: +49 (0)1737421357
tel : +49 (0)173 254 37 63
mail@cocoondance.net
www.cocoondance.net

Management



Rafaële Giovanola
Rue de Venise 14
CH-1870 Monthey (VS)
Switzerland



Aurélie Martin
Aurelie.Martin@cocoondance.net
IT + 39 346 03 68 821
FR +33 (0)6 66 24 90 21
Skype aurelie.martin080779
Rome, Italie



BODY SHOTS (2021)