

- PAUVRES GARÇONS - DOSSIER DE PRODUCTION

JEU ET MISE EN SCÈNE – Davide Brancato

MISE EN SCÈNE ET COLLABORATION ARTISTIQUE – Agathe Hazard Raboud

DRAMATURGIE – Camille Desombre

CRÉATION SONORE – Alma Catin

CHORÉGRAPHIE – Délia Krayenbühl

CRÉATION LUMIÈRE – Vincent Scalbert

SCENOGRAPHIE – Lucie Meyer

COSTUMES – Safia Semlali

ASSISTANTAT A LA MISE EN SCENE – Noémie Griess

ADMINISTRATION – Noémie Doutreleau

Coproduction : Maison Saint-Gervais, Genève ; Théâtre du Jura

Soutiens : Loterie Romande Genève, Fondation Engelberts

« EST-CE CELA LA VRAIE VIE, OU EST-CE SEULEMENT
DE L'IMAGINATION ? PRIS DANS UN GLISSEMENT DE
TERRAIN, AUCUNE ÉCHAPATOIRE À LA RÉALITÉ.
OUVRE LES YEUX, REGARDE LES CIEUX ET VOIS
JE NE SUIS QU'UN PAUVRE GARÇON, JE N'AI BESOIN
D'AUCUNE COMPASSION CAR ÇA VA ET ÇA VIENT, IL Y
A DES HAUTS ET DES BAS
PEU IMPORTE PAR OÙ LE VENT SOUFFLE, CE N'EST
PAS VRAIMENT IMPORTANT, POUR MOI »

Queen - Bohemian Rhapsody

GENÈSE

En tant qu'artiste résident de l'Abri à Genève, j'ai eu l'occasion de partir en résidence de recherche à Barcelone en septembre 2021. Pendant l'été de cette même année, j'ai pu voir l'exposition *Masculinités*, dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles qui m'avait beaucoup questionnée. Je me considère comme un homme cis-genré. C'est-à-dire que je me sens bien dans le genre que l'on m'a attribué à la naissance. Aujourd'hui je ne me questionne plus vraiment sur mon genre mais plutôt de comment celui-ci se développe socialement parlant.

C'est quoi être un homme aujourd'hui ? Et si on ne naissait pas homme, mais on le devenait ?

Je me suis donc concentré sur cette thématique durant ma résidence. L'idée était de récolter de la matière et de voir ce qui pouvait en ressortir. J'ai trouvé une petite caméra digitale et le processus était lancé. J'ai interviewé des personnes rencontrées sur place, sur les applications de rencontres ou dans l'entourage du lieu de résidence. Les questions étaient posées sur leurs rapport à leurs masculinités, ce que cela évoquait pour eux et elles, comment aujourd'hui nous pouvons définir un homme sans rentrer dans des stéréotypes patriarcaux. Un questionnaire allant dans l'intimité que chacun.e.s avaient envie de livrer ou pas.

Dans les interviews filmées, je posais notamment la question suivante: quel groupe de musique / chanteur vous évoque le plus la masculinité ? J'ai remarqué au fil des interviews que le groupe Queen et particulièrement la figure de Freddie Mercury revenait souvent. La chanson *Bohemian Rhapsody* a retenu toute mon attention.

IT'S JUST A POOR BOY :

*“ Maman, je viens de tuer un homme, j'ai mis un pistolet contre sa tête
J'ai appuyé sur la détente, maintenant il est mort
Maman, la vie venait de commencer
Mais maintenant je suis allé tout foutre en l'air
Maman, oooh... Je ne voulais pas te faire pleurer*

*C'est trop tard, mon heure est venue, des frissons me parcourent le dos
Mon corps est tout le temps douloureux
Au revoir tout le monde, je dois y aller
Je dois tous vous laisser derrière et faire face à la réalité
Maman, oooh (peu importe par où le vent souffle
Je ne veux pas mourir, parfois je voudrais ne jamais être né du tout “*

Le tube emblématique *Bohemian Rhapsody* de Freddie Mercury, avec ses paroles poétiques et son arrangement musical complexe, offre une exploration riche de la masculinité. À travers ses différentes sections, il évoque les diverses facettes de l'identité masculine, défiant les stéréotypes et les attentes traditionnelles.

Dans la première partie, la voix solitaire de Mercury exprime la vulnérabilité et la confusion, reflétant une masculinité qui n'est pas nécessairement confiante ou dominante. Il explore les luttes intérieures et les émotions profondes souvent refoulées par les hommes, remettant en question l'idée que la force réside dans la retenue émotionnelle.

Au fur et à mesure que la chanson progresse vers ses sections plus énergiques, on ressent une montée en puissance, symbolisant peut-être une affirmation de soi et une prise de contrôle de sa propre narration. Cela évoque une masculinité qui n'est pas figée dans un seul moule, mais qui peut être fluide et adaptable.

Les harmonies vocales et les arrangements complexes illustrent la richesse et la diversité des expériences masculines. Ils célèbrent la complexité de l'identité masculine, loin des clichés simplistes. La capacité de Mercury à fusionner des éléments de rock, de ballade et d'opéra dans une seule pièce reflète la diversité des expressions masculines et la liberté d'être authentique sans se conformer aux attentes extérieures.

En fin de compte, *Bohemian Rhapsody* offre une méditation profonde sur ce que signifie être un homme dans un monde complexe et changeant. C'est un hymne à la liberté d'explorer et de revendiquer son identité, quelle qu'elle soit, sans craindre le jugement ou la répression sociale. Dans cette œuvre intemporelle, Freddie Mercury nous rappelle

que la masculinité n'est pas monolithique, mais plutôt un spectre riche et nuancé d'expériences humaines.

Il nous paraît intéressant aussi d'explorer le double message qui se rapporte à la réalisation de ce tube. *Bohemian Rhapsody* serait porteuse d'un message concernant le coming-out de Freddie Mercury. En résonance, il est également intéressant de s'attacher à la figure de Freddie Mercury, car elle est évocatrice d'une masculinité performée. Elle joue sur les codes très masculins des années 80 et que nous pouvons encore retrouver aujourd'hui. Débardeurs, cuir, moustache, moto, tout cet appareil qui développe un imaginaire érotique ultra sexualisé allié ici au masculin. Elle est un aperçu de tout ce que nous pouvons aborder comme points dans cette recherche.

Nous souhaitons ici explorer les questions de la construction identitaire à travers trois axes principaux : la musique, le corps et l'écriture et aborder la thématique du genre, de la construction sociale, de la confession nocturne, du jour et de la nuit, du commencement et de la fin.

RECHERCHE MUSICALE :

Explorer les possibilités sonores du tube "Bohemian Rhapsody" de Freddie Mercury est une aventure fascinante. Cette pièce iconique regorge de couches sonores complexes et de textures musicales qui offrent un terrain fertile pour l'expérimentation et la réinvention.

En extrayant les sons et les résonances de cette œuvre magistrale, nous plongeons dans un univers de possibilités infinies. Chaque note, chaque harmonie, chaque battement de percussion peut être disséqué, manipulé et réimaginé pour créer une composition musicale totalement nouvelle, tout en préservant l'essence et l'esprit de l'original.

Les voix multiformes de Freddie Mercury, les guitares électriques, les arrangements orchestraux grandioses, tout cela devient notre matière première, notre palette sonore. Nous pouvons isoler des éléments spécifiques, amplifiant leur importance ou les transformant complètement pour produire des sons inattendus et captivants.

À travers ce processus de recherche, nous avons envie d'explorer non seulement les possibilités techniques et sonores, mais aussi les émotions et les histoires que ces sons évoquent. Chaque note résonne avec une signification unique, et en les manipulant, nous créons une nouvelle narration. Nous avons envie de composition musicale devient ainsi un hommage créatif à l'original, tout en étant une œuvre autonome et originale.

Elle témoigne de notre admiration pour la vision artistique de Freddie Mercury tout en affirmant notre propre voix et notre propre identité musicale.

En fin de compte, cette exploration des possibilités sonores de "Bohemian Rhapsody" est une célébration de la créativité humaine et de la magie intemporelle de la musique. C'est un voyage d'inspiration, d'innovation et de découverte, où les limites de l'imagination sont repoussées et où les frontières entre le passé et le présent, entre l'original et le nouveau, s'estompent dans une symphonie d'expression artistique.

Pour déconstruire ce tube, nous aimerions travailler avec **Gautier Teuscher**, compositeur et ingénieur son. Tordre, démonter, en tirer les voix, les modifier, rechercher autour d'une seule piste et de voir quelles sont les possibilités, les impulsions et les idées qui en ressortent. Nous aimerions également pouvoir créer un thème avec cette chanson qui pourra être accumulée à notre recherche textuelle. Une sorte de bande originale créée à partir de la chanson du groupe et de l'entremêlement de voix et de sons ajoutés.

RECHERCHE TEXTUELLE :

Plonger dans les paroles de "Bohemian Rhapsody" de Freddie Mercury, c'est comme explorer les méandres d'une symphonie poétique, où chaque vers résonne avec une signification profonde et personnelle. Pour moi, qui ai grandi dans des paysages campagnards du Jura, cette exploration a révélé des parallèles saisissants entre les thèmes de la chanson et mon propre récit autobiographique, marqué par la quête d'identité et les défis de grandir en tant que garçon dans une région isolée.

Les paroles énigmatiques de "Bohemian Rhapsody" résonnent avec les luttes intérieures que j'ai moi-même traversées, en cherchant à me définir dans un environnement où les attentes sociales et les normes traditionnelles étaient parfois étroites et contraignantes. Comme le protagoniste de la chanson, je me suis souvent senti en décalage avec les codes établis, cherchant désespérément à trouver ma propre voix au milieu du silence de la campagne.

La construction identitaire devient alors un voyage, une quête de vérité et d'authenticité dans un monde où la conformité règne en maître. Cette lutte pour l'acceptation de soi et la recherche de sens, offrant un miroir dans lequel je pouvais voir mes propres luttes et mes propres triomphes.

Grandir en tant que garçon dans une région isolée du Jura a également été une expérience d'apprentissage constant, où j'ai dû naviguer à travers les eaux troubles de l'identité masculine. En tant qu'homme gay, les attentes rigides de virilité et de force étaient omniprésentes, mais je me suis retrouvé à défier ces normes, cherchant à redéfinir ce que signifiait être un homme dans un contexte rural et isolé.

À travers cette recherche textuelle, j'ai trouvé une catharsis, une voie pour exprimer les complexités de mon propre parcours et pour partager mes vérités les plus intimes avec le monde. Les paroles de "Bohemian Rhapsody" sont devenues le fil conducteur de cette recherche autobiographique, tissant ensemble les thèmes de la recherche de soi, de la résilience et de la liberté d'être authentique dans un monde qui parfois semble étranger et hostile.

En fin de compte, cette exploration des paroles de "Bohemian Rhapsody" est bien plus qu'une simple analyse littéraire : elle est une invitation à plonger dans les profondeurs de mon être, à trouver la force de briser les chaînes de la conformité et à embrasser pleinement ma propre identité, même si cela signifie danser au rythme d'une mélodie qui semble parfois discordante.

RECHERCHE CORPORELLE

Dans le monde de l'image et de la musique, Freddie Mercury, l'icône légendaire du groupe Queen, incarne une figure singulière de la masculinité. Son charisme flamboyant, sa voix inimitable et sa présence scénique ont captivé des millions de personnes à travers le monde. Mais au-delà de sa musique, la physicalité de Freddie Mercury offre un terrain fertile pour une exploration plus profonde de la masculinité et de ses multiples facettes. Dans cette proposition scénique, nous avons envie de nous plonger dans l'univers corporel de Freddie Mercury afin de découvrir les nuances et les dimensions de sa masculinité à travers une série d'archives et d'explorations physiques.

Notre objectif principal est de créer une partition corporelle qui examine la physicalité de Freddie Mercury dans le contexte de la masculinité. Nous aspirons à rassembler une

collection d'archives visuelles et écrites qui documentent ses mouvements, ses postures et ses expressions corporelles sur scène. En parallèle, nous cherchons à explorer les différentes qualités de son corps, en mettant l'accent sur sa densité et son imagination, afin de comprendre comment celles-ci ont contribué à façonner sa masculinité unique.

Pour mener à bien cette recherche, nous envisageons une approche multidisciplinaire qui combine l'analyse d'archives existantes avec des sessions de recherche corporelle et d'expérimentation. Nous prévoyons de consulter des enregistrements vidéo de performances de Queen, des interviews, des photographies et des écrits sur Freddie Mercury pour recueillir des données sur sa présence physique. En parallèle, nous collaborons avec **Maude Blandel**, artiste et chorégraphe pour explorer les différentes dimensions de sa physicalité à travers des exercices de mouvement et des improvisations.

L'une des questions centrales de notre recherche sera d'analyser comment Freddie Mercury a incarné une forme de masculinité qui va au-delà des stéréotypes traditionnels. À travers cette exploration, nous espérons ouvrir des perspectives nouvelles sur la masculinité et encourager une réflexion plus nuancée sur les normes de genre.

Nous aspirons à créer une partition qui célèbre la diversité des expressions masculines et honore l'héritage artistique de Freddie Mercury.

POURQUOI CE SPECTACLE ?

Notre projet vise à explorer la thématique sociologique de l'identité masculine à travers un prisme original : la pop culture. Nous croyons fermement que les médias populaires sont des reflets significatifs de notre société et peuvent servir de catalyseurs pour des conversations importantes sur des questions telles que le patriarcat et ses implications sur les hommes et les garçons qui cherchent à se détacher des normes préétablies.

Nous souhaitons examiner les conséquences et les impacts du système patriarcal sur les hommes et les garçons qui tentent de s'affranchir des modèles traditionnels. Utiliser la pop culture, en particulier la musique et les icônes de la scène, comme moyen d'analyse et de réflexion sur les stéréotypes de genre et l'identité masculine. Comme base de la recherche, nous souhaitons explorer les textes et écrits de théorie féministe pour comprendre comment ils peuvent contribuer à élargir les perspectives sur l'identité masculine et à remettre en question les normes patriarcales. Mais aussi, utiliser l'autofiction comme outil pour mettre en résonance des expériences personnelles avec les thèmes abordés, tout en explorant les implications de la construction identitaire dans un contexte patriarcal.

Méthodologie

- Analyse textuelle des paroles de chansons emblématiques, en particulier "Bohemian Rhapsody" de Freddie Mercury, pour déconstruire les stéréotypes de genre et examiner les thèmes liés à l'identité masculine.
- Recherche documentaire sur la théorie féministe pour informer notre compréhension des dynamiques de pouvoir et des normes de genre.
- Utilisation de l'autofiction pour créer des récits personnels qui illustrent les défis et les triomphes de la construction identitaire dans un contexte patriarcal.
- Expérimentation avec des outils scéniques pour donner vie à nos réflexions et partager notre travail avec un public plus large.

PORTEUR DU PROJET // Davide Brancato

Davide c'est une icône, une diva, une madone à paillettes... en tout cas, il aimerait bien. En attendant la gloire, il cherche une sorte de foi qui résolve les paradoxes d'une génération Y un peu paumée et tente de comprendre les frissons des rencontres 2.0, la fame Grindr, les matchs Tinder. On le trouve le plus souvent dans les bars, les dîners avec ses amis où il s'arme d'un sourire d'enfer, et parfois sur les plateaux, avec un naturel burlesque qui force l'attachement. Davide Brancato est originaire de Delémont dans le Jura Suisse, il fait un apprentissage de cuisinier de ses 15 à ses 18 ans. Il part ensuite à Paris pour se former au Cours Florent. En 2016, il passe le concours de la Manufacture et entre dans la promotion J. Il travaille notamment sous la direction de Luk Perceval, Kristian Lupa, Oscar Gomez Mata, Ursula Meyer, Frédéric Fonteyne, Alexandre Doublet ou encore Natacha Koutchoumov. En Septembre 2019, il joue dans la reprise du spectacle *NOS PARENTS* mis en scène par Pascal Rambert dans le cadre du festival de la Bâtie au côté de sa promotion à la Comédie de Genève. Il joue également dans *EVENTFULLY TENDER* de Natasza Gerlach dans le cadre de OUT6, un spectacle repris dans le cadre du temps fort Emergentia à Genève organisé par l'ADC Genève, L'Abri et le TU – Théâtre de l'Usine. En 2021, il travaille une fois encore sous la direction de Pascal Rambert pour une nouvelle création à la Comédie de Genève intitulée STARS. Cette année, il consacre son temps à l'élaboration de nouveaux projets radiophoniques et scéniques. Il jouera également dans un spectacle intitulé La Félicità mis en scène par Pablo Jakob au Théâtre du Jura en 2023. Davide est directeur artistique de la compagnie « Homologue » basée à Genève, avec laquelle il développe ses projets. Parmi eux, un spectacle intitulé *(No) sex friends* créé avec Coline Bardin. Il a été présenté pour la première fois au festival C'est déjà demain en 2021 au Théâtre du Loup : un spectacle qui explore l'amour et le moi virtuels.

COLLABORATRICE // Agathe Hazard Raboud

Agathe Hazard Raboud obtient une licence d'études théâtrales à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle en 2010. L'année suivante, elle intègre la Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande à Lausanne, où elle achève sa formation de comédienne et obtient son Bachelor. Elle réalise des assistanats à la mise en scène notamment pour Mathieu Bertholet et Nina Negri (pour la pièce *Sous Influence* créé au théâtre Vidy/Lausanne en novembre 2021 et actuellement en tournée), et obtient un CAS (certificate of advanced studies) en performance.

Comme comédienne, elle se produit dans de nombreux spectacles tels que *Derborence* de Mathieu Bertholet, l'adaptation du conte *Les trois petits cochons* par Noëlle Revaz, mis en scène par Georges Grbic, *Ctrl-x* de Pauline Peyrade, mis en scène par Cyril Teste, *La Suisse et la mort* qu'elle écrit et interprète avec la FUR compagnie. En 2019 elle crée son premier solo intitulé *A qui est ce cul ?* au théâtre de l'Usine à Genève qu'elle tourne ensuite à l'espace Eeehl/Nyon, au centre culturel des Grottes/Genève et à l'Arsenic à Lausanne dans le cadre de La Fête du Slip en 2021. En parallèle elle travaille comme productrice culturelle et responsable de l'accueil artiste pour le festival Les Urbaines/Lausanne (en 2017), le Festival de la Cité/Lausanne (depuis 2018) et la biennale foodculture days/Vevey (depuis 2020). Elle termine en juin 2021 un master en art social engagé à la Head/Genève. Elle est également cofondatrice de la web radio radio 40 mise en place durant le confinement de mars 2020 et toujours active, actuellement en résidence au théâtre de l'Arsenic à Lausanne.

DRAMATURGIE // Camille Desombre

Auteur, documentariste et réalisateur, né à Madrid, Camille Desombre est diplômé en 2015 d'un Master-recherche en Media & Cultural Studies de l'Université d'Amsterdam où il a écrit sur le concept de spectralité queer. Ses objets de recherche sont les cultures et politiques queers ainsi que les imaginaires politiques fantastiques et spéculatifs. En 2023, il a publié *Feux Follets* au sein de la revue littéraire *Sabir*, ainsi que *Pédés dans la peau* au sein du recueil collectif *Pédés* aux éditions Points. En duo avec Yoann Hourcade, il a présenté les lectures musicales et performées *Spectrophilia* (DOC!/Sturmfrei 2023 ; Beursschouwburg /Homografia 2024) puis *Feux Follets* (Centre Wallonie-Bruxelles/Jerk Off 2024 ; Le Sample/Sturmfrei 2024 ; La Station-Gare des Mines). Ses documentaires radiophoniques *Magnus Hirschfeld : à la défense du troisième sexe* ; *Pédés : réinventer le monde* ainsi que *Alain Pacadis, poète gonzo et dandy punk* ont été diffusés sur France Culture en 2025, 2024 et 2023. Il est résident à Ô Léonie de 2024 à 2025 et à Artagon Pantin de 2022 à 2024.

CREATION LUMIÈRES // Vincent Scalbert

Directeur technique, metteur en scène et éclairagiste, Vincent Scalbert est titulaire d'une maîtrise en études théâtrales. En 2006, il fonde avec Yan Godat la Compagnie MiMe- sis puis signe la mise en scène de *Les Nuits sans lune* de Véronique Olmi, avant de conceptualiser les lumières de *Macbeth* de William Shakespeare, mis en scène par Katharina Stemmann au Théâtre Bernard-Marie Koltès de Nanterre. Il occupe les fonctions de régisseur général et/ou d'assistant à la mise en scène pour de nombreuses productions d'opéras en Suisse romande). En 2009, il est assistant en régie générale sur une production de l'Opéra de Paris. Il assure en 2012 la régie générale de l'opéra *Don Carlo* et en 2013 de *Tosca* à Neuchâtel, Fribourg et Vevey (direction musicale F. Agudin, mise en scène R. Bouvier). En 2014, il crée les lumières d'un spectacle musical jeune public à Versailles, *Perceval*. Depuis 2009, il signe les créations lumières et vidéo du metteur en scène Marc Woog (*Les Curieux*, *Phèdre* et *Circulez*). En 2015, il réalise les lumières pour la création d'une jeune compagnie de danse, *Destination 21*, avec Eve Chariatte et Thibault Maillard, concepteurs du projet. Il crée les lumières de nombreux spectacles jeune public dans la région jurassienne. Depuis 2 ans, il crée les lumières de *Les Infiltrés* au Théâtre de la Bastille à Paris et à *Nebia* à Bienne avec MiMe- sis. Il signe en 2020, les lumières de *D'Après*, un projet de Adrien Barazzone au Théâtre du Loup à Genève. Il est directeur technique depuis février 2015 de la Compagnie de danse contemporaine Philippe Saire basée à Lausanne et se produisant à une large échelle internationale. Il a co-réalisé la dernière création lumière du dispositif Salle des Fêtes de Philippe Saire. Il est notamment directeur technique du Théâtre Sévelin 36 à Lausanne depuis 2021.

COSTUMES // SAFIA SEMLALI

Safia Semlali est une créatrice de vêtements suisse, née d'un père danseur classique et d'une mère couturière. Elle étudie la mode à la HEAD de Genève, puis en stage à Anvers pour finir sa formation par un master à la Central Saint Martins à Londres.

Depuis 2017, Safia met son expérience à disposition de chacun.e.s en proposant du sur-mesure et semi-sur-mesure depuis son atelier à Lausanne et crée régulièrement pour divers artistes et compagnies, nourrissant un dialogue entre la mode et les arts vivants.

CHOREGRAPHIE // DELIA KRAYENBUHL

Délia Krayenbühl est née en 1994 à Fribourg. Après avoir suivi une formation en art dramatique au Conservatoire de Fribourg elle s'est tournée vers la danse contemporaine. Elle a été admise à la Tanzfabrik de Berlin pour une année intensive en 2016-2017 puis a intégré le Bachelor en Danse Contemporaine de la Manufacture de Lausanne en 2017. Une fois diplômée, elle a poursuivi sa formation à Porto en 2021 auprès de la Companhia Instavel Associacao - centre chorégraphique.

Depuis 2020, elle a créé plusieurs spectacle de danse avec divers collectifs, principalement le collectif Foulles avec qui elle a notamment créé Medieval crack en 2022 (finaliste Premio 2022, présenté au Belluard/Bollwerk – Fribourg, à l'ADC – Genève, Spot – Sion) ainsi que Le cerveau mou de l'existence (Grange-UNIL- Lausanne, St-Gervais- Genève) en 2024.

En parallèle, elle a collaboré avec différents artistes en tant que danseuse, comédienne ou encore regard extérieur, notamment avec Sarah Eltschinger, la compagnie DaMotus!, le collectif OUINCH OUINCH, Rémy Héritier, Mathilde Monnier, ou encore Nicole Seiler.

En 2023, elle reçoit une bourse pour mener une recherche chorégraphique autour de la musique pop et la danse à Fri-Son à Fribourg et la même année elle reçoit la bourse Danceweb de ProHelvetia pour participer au festival Impulstanz à Vienne.

COMPAGNIE HOMOLOGUE

C/O Pauline Mayor
Benjamin Franklin 7
1201 Genève
Téléphone: +41 79 599 39 66
Mail: administration@compagniehologue.ch

“Gotta leave you all behind and face the truth. “

Je dois tous vous laisser derrière et faire face à la réalité.