

Fiche pédagogique

Queens

de Youssef Youssef, 2020

VdR at School : une plateforme VOD destinée au public scolaire et aux enseignant.e.s proposant des films accessibles pour les degrés secondaires, classifiés par thèmes et par branches scolaires et accompagnés de matériel pédagogique et propositions d'activités à effectuer en classe autour de la projection du film.

Fiche technique du film

Titre : Queens

Durée : 30'

Réalisateur : Youssef Youssef

Langue : Français

Présenté à Visions du Réel en 2020 en compétition nationale.

Résumé

Les drag queens Amber la Garce et Moon se préparent pour une nouvelle virée nocturne. Elles bavardent tout en s'habillant et en se maquillant avec beaucoup de soin. Une folle nuit de fête les attend, et elles veulent être aussi belles et séduisantes que possible. Au cours de leur discussion, Amber et Moon découvrent des choses l'une sur l'autre, et il s'en suit une grosse dispute. Elles sont sur le point de se séparer lorsqu'une bande de garçons alcoolisés commencent à les harceler. Amber et Moon font front commun et se débarrassent de ces machos qui battent en retraite tandis que les rires victorieux des amies résonnent au loin. La nuit ne fait que commencer, et elles sont attendues en boîte de nuit. Youssef Youssef réalise une étude de personnages et sur le genre qui rappelle l'univers de Cassavetes et celui du film noir. L'approche immersive, faite de gros plans et caméra au poing, lui permet d'offrir un portrait à la fois chaleureux, rude et politique. Un film qui par son inventivité réussit à brouiller les frontières entre le documentaire et l'autofiction. - Giona A. Nazzaro

Objectifs pédagogiques

- Identifier et caractériser des personnages
- Comprendre et relater un film
- Donner son impression sur un film, échanger son point de vue
- Identifier et caractériser des émotions et des sentiments
- Pouvoir décrire et analyser la construction formelle d'un film et l'impact de celle-ci sur le ressenti de la spectatrice et du spectateur.
- Analyse du rapport entre l'image et la réalité, définir un documentaire, une fiction, un docu-fiction
- Se familiariser autour des notions de genre

Thèmes généraux

Éducation à l'image / Société / Portrait / Communauté / LGBT+ / Les genres / Politique / Arts

Commentaires sur le réalisateur

Né au Caire en 1989, le réalisateur suisse Youssef Youssef passe sa jeunesse entre l'Égypte et Genève. Diplômé d'un bachelor HEC et d'un Master en Socio-Économie à l'Université de Genève, il poursuit ses études dans le domaine de la mode à Londres où il s'installe pendant 3 ans. En 2018, Youssef Youssef entre en formation au département cinéma du réel de la HEAD, Haute École d'Art et de Design basée à Genève. C'est dans ce cadre qu'il réalise en 2018 *Pink Pink*, un court-métrage expérimental dans lequel apparaissent les drag queens Amber la Garce et Moon. *« Ils m'inspirent par leur liberté expression, le courage qu'ils ont d'être eux-même. Amber et Moon ont des personnalités extraverties et ils débordent de créativité et ça a toujours été quelque chose que j'apprécie particulièrement chez eux ».*

On retrouve les deux personnages, amis du réalisateur, dans *Queens*. Le collectif genevois queer et drag réputé pour ses soirées sauvages a toujours fasciné Youssef Youssef : *« C'est une communauté où il y a beaucoup de diversités. Il y a des personnes homosexuelles, hétérosexuelles, d'autres non-binaires, des femmes, des hommes. Des personnes aussi avec un background complètement différent, de milieux sociaux différents, d'origines différentes et ça en fait la force de la GeneVegas. C'est ça qui m'a toujours passionné, fasciné chez eux, c'est pas juste un groupe de drag queens où tout le monde serait pareil. »*

Avant de commencer l'écriture, il s'immerge tout d'abord avec sa caméra dans des fêtes organisées par la GeneVegas ; *« je les filmais pour moi, voir juste un peu ce qu'il se passait ».* Le scénario terminé permet au réalisateur d'avoir en tête une histoire et ainsi, la structure du film. *« Le scénario, je l'ai gardé juste pour moi. Je ne l'ai pas donné, ni aux acteurs, ni aux actrices. Le film s'est beaucoup inspiré de faits réels, cela a été que de l'improvisation, c'était essentiel pour moi. [...] Chaque fois, je leur donnais un peu l'intention, de ce que je voulais et après je les laissais faire. Ils avaient vraiment une grande liberté dans leur jeu. »* Au plus proche du réel, le tournage a lieu lors d'une fête organisée par la GeneVegas au Motel Campo, club et espace artistique installé à Genève. L'équipe du film tourne dans les backstages, les personnes passent, s'arrêtent et repartent. L'ambiance festive n'est pas à construire de toutes pièces pour l'occasion, ce qui est primordial pour Youssef Youssef. *« Cela a permis des interactions, d'être aussi dans ce mood de la fête. La discussion s'est alors faite de manière très fluide. J'aimerais remercier les acteurs et les actrices, ils ont été vraiment généreux dans leur performance et dans tout ce qui est dit. C'est pour ça que c'est un docu-fiction. »*

Pistes pédagogiques

Avant la projection

Proposer aux élèves d'exprimer les images ou mots que leur évoque le titre du film au premier abord. Il peut être intéressant de les prendre en note pour y revenir après la projection.

Parler du synopsis, échanger sur les éléments donnés, et les personnages. Qu'apprenons-nous à leur sujet ?

Élément de promotion, la bande-annonce informe sur le sujet du film et sa tonalité artistique. Elle a également pour fonction d'aller à la rencontre des spectateur.rice.s et d'accrocher leurs imaginaires en dévoilant quelques indices sur les enjeux du film.

Visionner avec les élèves la bande-annonce, prendre note des informations qui nous sont données et les questionner :

- Où ? Quand ? Qui voit-on ? Que se passe-t-il ?
- Comment apparaissent les deux personnages à l'écran ?
- Qu'est-ce que cette première rencontre avec Amber la Garce et Moon nous apprend sur eux ? Quel lien ont-ils ?
- Traits de caractère et postures différent.e.s : voix dynamique et gestuelle volubile d'Amber, confiance, provocation / voix basse, discrétion et regard inquiet de Moon qui ferme sa veste, appréhension, gêne

Observer les procédés visuels : caméra au poing, gros plans sur chacun des personnages. Qu'est-ce que cela vous évoque ?

Afin d'établir une base commune qui permettra aux élèves de mieux appréhender le contexte du film, il semble important ici de (re)découvrir avec vos élèves quelques notions sur l'univers du queer et du drag :

« Malheureusement beaucoup de personnes pensent qu'une drag queen c'est un homme qui se déguise en femme. Alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a des drag queen femme, des drag queen non-binaire. Une drag queen, c'est une personne qui a le courage de s'exprimer comme elle veut à travers ses vêtements, un maquillage, des performances. C'est une volonté d'exprimer une identité dans un espace, publique ou autre. Il y a vraiment cette question de se réapproprier certains codes, que ce soit des codes de la masculinité, de la féminité ou autre et d'en faire soi, d'exprimer ça librement tout en étant soi-même. » Youssef Youssef

Évacuer avec les élèves les stéréotypes et les clichés, puis échanger sur leurs expériences et leurs connaissances. Voir ressources autour de mots-clés en annexe.

Échanger avec les élèves sur les représentations de la communauté drag dans notre société et nos médias. Vous pouvez revenir sur la bande-annonce et la réplique d'Amber « *C'est ça qui te dérange ? Que tout le monde nous regarde ?* »

Introduire aux élèves la notion de frontière du documentaire et de la fiction :

Le docu-fiction est un genre hybride où la limite entre le documentaire et la fiction se trouble. Capturant le réel, Queens se construit également avec des éléments de narration propre à la fiction.

- Le film documentaire : supposé capturer le réel sans mise en scène, prises de vue faites sur le vif, des personnes qui ont une vraie existence en dehors du film, des interviews ou des images d'archives.
- Le film de fiction : basé sur un travail d'écriture, sorti d'un imaginaire ou romancé autour de faits réels. Les personnages qui apparaissent dans le film n'existent pas véritablement en dehors de ce film.

Après la projection

Distinguer avec les élèves ce qui relève de la fiction et ce qui relève du documentaire. En complément des éléments donnés par le film, vous pouvez vous appuyer sur les propos du réalisateur cités en première partie de cette fiche et/ou dans la vidéo visible sur le site de Visions du réel (voir en annexe).

Éléments de réponse :

- L'unité temporelle relève de la fiction : Dans *Queens*, l'histoire se déroule le temps d'une soirée/nuit. En réalité, le tournage au Motel Campo a lieu lors d'une soirée et l'autre moitié du film a été réalisée sur plusieurs journées.
- Les protagonistes sont-ils des acteurs.rice.s ? Hugo Marinoni et Trystan Matthey font partie de la *GeneVegas* et performant en tant que drag queen sous les noms respectifs d'Amber la Garce et Moon.
- Youssef Youssef a écrit un scénario lui permettant de structurer le film et sa trame narrative. Les protagonistes n'ont pas eu le scénario écrit en mains toutefois, lors du tournage, Youssef Youssef donnait une intention : « *La discussion dans les backstages, est en partie fiction car j'avais dit à un des personnages d'être un peu plus provocateur avec les autres. Mais la personne n'est pas comme ça, elle n'est pas aussi méchante !* »
- Si Youssef Youssef guide les protagonistes en suivant son scénario, il les laisse ensuite improviser et s'exprimer avec la plus grande liberté. Ils.elles puisent ainsi dans leur nature propre et témoignent avec authenticité. Pour la scène des backstages, demander au personnage d'être provocateur était selon le réalisateur « *essentiel pour qu'il y ait un échange, une conversation. La conversation s'est ensuite faite de manière très fluide et très réelle.* »

Les représentations du monde extérieur :

Lister les éléments du film qui font écho au monde extérieur à la communauté drag, observer comment ils apparaissent. Comment est représenté le monde extérieur ? Qu'est-ce que cela traduit ?

Communauté et sororité :

Exercer des parallèles entre la relation amicale d'Amber et Moon et les relations au sein de la communauté / Affection, conflit, soutien, famille, solidarité

Exemple d'exercice de rédaction :

Imaginer la suite du film, que peut-il se passer lors de cette nuit ?

Analyse de séquence

Séquence dans les backstages du Motel Campo où les artistes se retrouvent en prises avec leurs identités et les réactions du public. (14'05 à 17'50)

- Identifier la situation, observer pour chaque personnage les émotions qui le caractérisent, sa posture vis-à-vis des autres dans l'échange et son discours
- Identifier les procédés de cadrage, mouvements de caméra et ce qu'ils évoquent
- Analyser et questionner les élèves autour des intentions de Youssef Youssef et ce qu'amène le docu-fiction à son sujet.

Éléments de réponse :

La caméra en mouvement nous plonge en immersion au plus proche des questionnements intimes des protagonistes cadré.e.s en gros plans. Youssef Youssef rend visible ici le portrait d'une communauté drag et les problématiques propres à son univers. Nous savons qu'un des personnages se veut provocateur pour enclencher le dialogue et libérer la parole. De par leur liberté de jeu et l'absence de dialogue écrit, les protagonistes participent à la création du film, ils sont actifs dans leur représentation, actif dans leur discours. Ce n'est pas une œuvre sur les drag queens mais une œuvre construite avec les drag queens. La démarche de création collective

composée par Youssef Youssef met en lumière la communauté drag souvent discriminée, donne la parole, la rend visible et devient ainsi politique.

Pour aller plus loin

Conclure la séance avec une réflexion plus globale sur la liberté de s'exprimer avec pour point de départ l'exemple d'Alexis, un élève en conflit avec son établissement scolaire car il s'est rendu en classe maquillé :

- « Interdit de maquillage au lycée, il soulève une vague de soutien », article paru en ligne le 20 février 2019 sur Huffington Post https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/20/interdit-de-maquillage-au-lycee-il-souleve-une-vague-de-soutien_a_23673945/

Aborder plus spécifiquement l'esthétique du drag et ses performances artistiques :

- Entretien sonore « Passion drag queen avec Trystan », 19 sept. 2019 réalisé par Radio GRRIF <https://www.grrif.ch/interview/passion-drag-queen-avec-trystan/>
- Vidéo MOON, sur une performance de Trystan Matthey/Moon réalisée par Youssef Youssef en 2018 <https://vimeo.com/296495311>

En écho au travail de Youssef Youssef, découvrir le cinéma de John Cassavetes avec SHADOWS (1959).

- Film phare pour l'utilisation d'une technique alors inédite : la caméra portée.
- « John Cassavetes, un artisan au service de l'émotion » étude rédigée par C. Mandolini & A. pour Séquences, la revue cinéma n°219 (p. 30 à 37) <https://www.erudit.org/en/journals/sequences/2002-n219-sequences1099077/48544ac.pdf>

Sources

- Interview Youssef Youssef réalisée dans le cadre du festival Visions du réel, édition 2020
- https://www.youtube.com/watch?v=6h_yFi8OdMo&feature=emb_logo
- Interview réalisée dans le cadre de l'émission radiophonique La Quotidienne sur Radio Vostok. Première diffusion antenne : 28 avril 2020, publiée le 30 avril 2020
- <https://radiovostok.ch/queens-de-youssef-youssef/>
- Autour de la communauté queer et drag : « L'univers du drag expliqué par les queens Minima et Catherine » sur la chaîne YouTube du journal français Le Monde. Vidéo diffusée le 18 octobre 2018, en référence à l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race. Durée : 5min39s - https://www.youtube.com/watch?v=vvbVT-_3AK4
- Autour des genres : « Non-binaires, "gender fluid". Les normes de genre bousculées. ». Vidéo diffusée le 13 mai 2020 sur LUMNI, une plateforme française de l'enseignement. Durée : 3min13s - <https://www.lumni.fr/video/non-binaires-gender-fluid-les-normes-de-genre-bousculees>
- La GeneVegas_« Le genre est un ring, les drag-queens nos champion(ne)s ». Article publié le 11 mai 2018 sur Tribune de Genève <https://www.tdg.ch/culture/genre-ring-dragqueens-championnes/story/14354559>
- BRO BEFORE HOES, Youssef Youssef, 2018
- <https://vimeo.com/301931853>