

FRANZ ET LE CHEF D'ORCHESTRE

Réalisation : Lotta et Uzi Geffenblad

Titre original : «Bland Tislar» • «Parmi les chardons»

Suède • 2006 • 46 minutes

SYNOPSIS

Dans une colonie de vacances consacrée à la musique, Franz, suit et observe avec attention son père qui dirige l'orchestre de la colonie. Il aimerait lui aussi jouer d'un instrument, mais il est trop petit. Lorsque le soliste, victime de la méchanceté des autres enfants, perd l'embout de son instrument, Franz et son père vont tout faire pour l'aider et sauver le concert.

L'ATRAME

Avant de débiter le film, revenons un instant sur le titre original et sa traduction.

Pourquoi les chardons du champ sont-ils choisis dans le titre original ?

Pourquoi avoir choisi alors un titre français différent ?

Présentation de la colonie de vacances

« ça, c'est mon papa. Il est chef d'orchestre. Et ça c'est son orchestre. » dit une voix d'enfant (celle de Franz) alors qu'à l'image, le chef d'orchestre entame une répétition.

Au vu du titre et de ces toutes premières images, à quoi peut-on s'attendre ?

Quels indices nous font comprendre que nous ne sommes pas dans une grande salle de concert ?

(vêtements du père, tentes floues en arrière plan, oiseau qui se pose sur la tête du père...)

Puis Franz nous décrit l'orchestre pour terminer par le soliste. Après une courte pose pour écouter la musique, Franz finit par se présenter. Il est assis à part.

Un couac dans l'orchestre et le père de Franz interrompt l'orchestre pour se lancer dans un discours sur l'écoute et la concentration. Mais aucun enfant ne lui prête attention.

Le discours du chef d'orchestre est-il clair ?

Franz continue la présentation de son quotidien par la description du cadre de vie. Son père et lui habitent dans une caravane, de l'autre côté d'un champ effroyable, plein de ronces, de chardons et de créatures mauvaises.

Suivent quelques scènes de leur vie quotidienne, jusqu'à ce que le père laisse échapper sa baguette.

Franz s'en empare et demande à son père quand est-ce qu'il pourra apprendre à jouer d'un instrument.

Son père lui fait comprendre qu'il est trop petit.

Quelle symbolique représente la baguette dans cette scène ?

La nuit passe.

La répétition

Le lendemain matin, Franz et son père traversent le champ. Franz a peur des animaux qui s'y cachent.

Son père le rassure.

Pourquoi ce champ est-il si effrayant pour Franz ?

Dans le camp, les enfants se réveillent en une joyeuse cacophonie au son des instruments. Le soliste est le seul à faire ses gammes. Le père de Franz arrive et les rappelle à l'ordre, il leur demande de suivre l'exemple du soliste, avant de leur faire un discours moralisateur. Aucun enfant ne l'écoute. Le soliste est présenté comme un modèle. Mais cette marque de distinction a des conséquences fâcheuses.

Le chef d'orchestre comprend-il qu'il pousse les autres enfants à faire corps contre le soliste ?

Une grenouille survient alors que la répétition commence. Le batracien passe de main en main. Franz bat la mesure avec une canette ramassée dans le camp. Son père lui demande d'arrêter de les déranger. La grenouille est utilisée pour boucher le cor du soliste.

La répétition s'arrête. Le père de Franz aide le soliste à décoincer son instrument.

Ces deux premières séquences donnent toutes les informations nécessaires à la suite de l'histoire, et posent certaines questions. Avec les enfants, vous pouvez essayer de les repérer et d'imaginer si d'autres histoires pourraient naître de ce début de film.

La perte de l'embout

Le soir, Franz, appuyé à la fenêtre de la caravane interroge son père au sujet des grenouilles et des créatures du champ, car il a aperçu quelque chose. Ils sortent tous deux, peu rassurés... et tombent nez à nez avec le soliste.

Pouvait-on s'y attendre ? Pourquoi ?

Le soliste leur explique que quelqu'un lui a volé sa meilleure embouchure. Le père de Franz lui propose de la chercher

avec tous les enfants, le lendemain matin.
Et le lendemain matin, lorsque le père de Franz demande des volontaires, personne ne veut aider le soliste, car personne ne l'apprécie. A part Franz.
Pouvait-on le deviner ?

La répétition reprend donc sans Franz et le soliste, qui explorent le camp à la recherche de l'embout. Ils doivent se rendre à l'évidence, l'embout est dans le champ. Franz n'est pas rassuré, mais le soliste lui explique que sa musique est magique et que les animaux s'arrêtent pour l'écouter. Le soliste change à ce moment de comportement.
Pourquoi ?

Le soliste se met à jouer. Le père de Franz survient, espérant qu'ils aient retrouvé l'embout. Mais ce n'est pas le cas. Il décide donc de se rendre en ville pour en acheter un nouveau.

Le voyage en voiture

Le voyage est présenté différemment du reste de l'histoire, comme si c'était un vieux film 16mm amateur.
Pourquoi ce changement ?
Que filme-t-on d'habitude en vacances ?
Quelle est l'importance de cette séquence ?

Le voyage est l'occasion pour les deux enfants de faire plus ample connaissance et de sympathiser.
Le soliste fait essayer son instrument à Franz avant d'entamer un solo pour suivre la musique à la radio.
Emporté par la musique, le père de Franz se trompe de vitesse. La voiture tombe en panne. Le père se penche sur le moteur, mais ne peut réparer (Fin de la séquence film amateur).
Les voilà contraints d'attendre qu'une voiture les prenne en stop. Mais aucune ne s'arrête
Jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse.

En ville

On les retrouve dans le garage. Le père de Franz explique sa manœuvre à la garagiste, puis présente le soliste. Franz se présente seul.
Pourquoi ? Que peut ressentir Franz ?

La garagiste leur propose de visiter la ville pendant qu'elle effectue les réparations.
Tous trois partent donc en quête d'un magasin de musique.
« Le meilleur magasin de la ville » est fermé.
A quoi ressemble ce magasin ? est-il fermé depuis longtemps ?
Pourquoi ?

Mais peu après, ils découvrent un autre magasin, clinquant, et orienté vers une musique plus rock'n'roll. Franz est fasciné. Le vendeur ne possède malheureusement pas d'embout pour le cor du soliste.
Attablé avec les deux enfants devant des hamburgers, le père de Franz propose d'offrir une récompense aux autres enfants pour retrouver l'embout. Franz est séduit par l'idée.

Avant de repartir, le père de Franz invite la garagiste au concert. Elle l'embrasse pour le remercier, ce qui fait rire Franz.
La nuit passe. Franz rêve des étranges animaux qui ornent sa couverture et d'un trésor.
La récompense ?

La photo

Le lendemain matin, Franz parle de la récompense à son père. Le père de Franz prépare leurs sandwiches, mais Franz réagit en disant qu'il est assez grand pour préparer les siens tout seul. Ce qu'il fait, avant de sortir.
Pourquoi cette rébellion ? Quelles sont les motivations de Franz ?

On retrouve Franz dans le camp de vacances, désert. Le père de Franz se souvient que c'est le jour de la photo. Franz part rassembler ses camarades. Il les retrouve tous prêts à « lyncher » le soliste. L'arrivée de Franz permet à ce dernier de se dégager et de fuir dans le champ de chardons. L'un des enfants veut y mettre le feu. Mais le père de Franz intervient et leur fait un discours sur la différence et le respect de chacun.
Se perd-il dans son discours ici ? pourquoi ?

Tous se rassemblent pour la photo. Mais l'appareil capricieux fait enrager le père de Franz qui casse ses lunettes et sous le coup de la colère s'emporte contre le soliste.
Le soliste s'enfuit.
La fin de cette séquence est composée de photos.
Pourquoi ? Quel est le point de vue ?
Pourquoi la dernière se déchire-t-elle ?

A la recherche du soliste

Franz et son père recherchent le soliste dans le champ. Ils trouvent l'embout. Mais pas le soliste.
Le père se résout à appeler la police. Franz découvre le soliste caché dans la voiture et tente de le rassurer. Le soliste lui donne son cor, car il refuse de jouer. Le père les découvre alors et s'excuse auprès du soliste. Tous deux vont marcher ensemble pour discuter.
Quelle est l'attitude du père de Franz ?
Comment se conduit-il envers le soliste ?

Pourquoi Franz est-il écarté de la scène ? Peut-on imaginer le chef d'orchestre se conduire ainsi avec Franz ?

Franz, resté seul, se lance dans la traversée du champ en soufflant dans le cor « magique ». Cette scène représente le climax de l'histoire pour Franz, l'épreuve finale.
Quelle est sa symbolique ? qu'utilise-t-il pour passer l'épreuve ? Que symbolise alors l'instrument ?

Le concert

Franz rejoint le groupe. Les enfants entament leur concert devant leurs parents et la garagiste, malgré la pluie qui se met à tomber. A la fin du concert, la garagiste offre des fleurs

au père de Franz. Celui-ci assiste à la scène en souriant avant de donner le mot de la fin.

Pourquoi le film se termine-t-il ici ?

Toutes les questions du début du film ont-elles trouvé une réponse ? Que peut-on imaginer d'une possible suite ?

LA TECHNIQUE

Ce film d'animation a été tourné image par image, c'est à dire comme une suite de photographies différentes, qui, mises bout à bout, décomposent les mouvements des personnages.

La technique utilisée est principalement celle du papier découpé, même si d'autres techniques sont utilisées, comme les chardons en relief, l'ordinateur pour le jeu électronique et le dessin pour les visages. Des plaques de verre sont glissées entre les différents éléments du décor et les personnages, afin de créer une profondeur dans l'image.

LES PERSONNAGES

*Comment sont-ils caractérisés ?
Par le regard de Franz ? Indépendamment ?*

Franz

Narrateur et protagoniste de l'histoire, c'est un petit garçon très observateur et réfléchi, même s'il est trop petit pour jouer d'un instrument à vent (il n'a pas perdu toutes ses dents de lait). Serviable, pas très courageux, il n'a qu'une envie, grandir et ne plus être mis à l'écart.

Pourquoi seul Franz a-t-il un prénom ?

Connaît-il la musique ?

Son père, le chef d'orchestre

La musique est tout pour lui. Toujours une baguette à la main comme s'il dirigeait son orchestre, toujours l'oreille au poste à écouter de la musique classique. Ce n'est pas le papa parfait : il perd souvent le fil de ses discours, il est un peu distrait, autoritaire aussi, mais sans autorité.

Comment se comporte-t-il avec les enfants ? Comprend-il leurs besoins ?

Le soliste

Souffre-douleur de ses camarades, il se sent seul, mal-aimé.

Pourquoi cet enfant victime de brimades est-il soliste ?

Quelle impression est ici suggérée ?

Il est le seul musicien capable de jouer correctement et vraiment passionné par la musique.

Que représente-t-il pour le père de Franz ?

Que représente-t-il pour Frank ?

Les autres enfants

Les camarades du soliste forment un groupe solidaire.

Sont-ils individualisés ?

De quelle manière ? A quel moment ?

LES THÈMES

Mésaventures et Grande Aventure

Le monde est trop grand pour Franz. Ou lui trop petit. Même les chardons du champ le dépassent. A hauteur de ses yeux, le moindre déplacement prend l'allure d'une expédition : traverser le champ de ronces, rempli d'animaux féroces, ne peut se faire qu'accompagné d'un grand (qui voit au-dessus des chardons) ou en lançant une incantation musicale sensée éloigner ces créatures.

Franz glisse de la magie dans son quotidien, s'émerveille de la réalité pour se l'approprier. La recherche de l'embout prend des allures de quête initiatique à la rencontre des autres (le soliste, les rockeurs) et de lui-même, à travers autant d'étapes qui vont l'aider à grandir.

Le narrateur

Pourquoi faire raconter l'histoire par Franz ? Quel rapport cela crée-t-il avec le spectateur ?

Le choix de faire raconter l'histoire en voix-off (procédé qui permet de nous livrer ses réflexions intimes) par Frank, les procédés utilisés lors du voyage en voiture et lors de la séance photo peuvent évoquer un registre particulier du récit, le souvenir.

Les enfants y ont-ils été sensibles ?

La tolérance

Franz est le témoin privilégié du drame vécu par le soliste. Rejeté par ses camarades, il va être aidé par Franz qui n'a aucun préjugé sur les apparences.

Il sait que personne n'est parfait, même pas son père.

Mais il faut l'accepter, vivre avec. Naïvement,, instinctivement, il va vers les autres sans aucun a-priori.

Et son père ? En est-il conscient ?

Ou est-ce Franz qui lui enseigne cette vérité ?

Fiche réalisée par Bertrand Mullon, médiateur cinéma, pour l'édition 2007 du festival L'enfant et le 7ème Art