

MUSIQUE D'HIROSHIMA

par Henri Colpi

COURTS METRAGES ET PROLOGUE

On sait que Resnais court-métragiste est un adepte de la partition ininterrompue. On sait aussi que cette partition est toujours de qualité et qu'elle s'imbrique étroitement dans un tout audio-visuel mûrement pensé. Les collaborateurs musicaux de Resnais ont nom Jacques Besse, Darius Milhaud, Guy Bernard, Maurice Jarre, Pierre Barbaud, Hanns Eisler.

Un détail attire l'attention dans l'énumération ci-dessus : le compositeur est différent à chaque film (exception faite pour Guy Bernard : deux films). Ce détail implique une double démarche de la pensée musico-cinématographique de Resnais : d'une part le souci de courir l'aventure musicale, d'autre part la quête approfondie du compositeur adéquat. Ainsi, Hanns Eisler, après avoir œuvré sous toutes les latitudes, se retrouva à Paris pour accompagner *Nuit et brouillard*.

Nuit et brouillard s'ouvrait sur le générique par une longue phrase mélodique, ample et émouvante, dont la résolution demeurait en suspens. Ce thème ne réapparaîtra, encadrant l'« avant » et l'« après » de l'univers concentrationnaire, que sur le final pour, cette fois, merveilleusement se résoudre. Les autres motifs importants étaient le thème de la déportation dominé par un cuivre et le déchirant thème concentrationnaire. Par contraste avec l'imposante mise en scène des défilés hitlériens, Eisler utilisait de grêles pizzicati. Plus tard, les pizzicati accompagneront l'un des résultats du nazisme : les camps immenses, le typhus, les cadavres enfouis par bull-dozer, les SS devenus prisonniers à leur tour.

Hiroshima mon amour débute par une sorte de prologue qui pourrait constituer un court métrage sur la ville atomisée. Aussi ce prologue dispose-t-il d'une partition ininterrompue. Mais là encore, et plus que jamais, l'agglutination images-texte

musique est extraordinaire. Deux corps entrelacés forment l'objet des premiers plans ; puis s'élève une voix masculine à l'accent étranger, bientôt relayée par une voix féminine : « J'ai tout vu à Hiroshima » ; elle a vu l'hôpital, le musée, les actualités, les survivants, le tourisme, la reconstruction, le fleuve, les rues. Toutes ces évocations sont entrecoupées par les mystérieuses images des deux corps et rythmées par un texte proche du délire que psalmodie une diction à mi-chemin du rêve et de la veille.

Musicalement, les corps sont dotés d'un thème propre qui se dégage à chacun de leurs retours sur l'écran. Quant aux vues de la ville, elles entraînent selon les séquences des thèmes particuliers. Notons le rôle de contrepoint du motif Musée, rapide et inquietant, sur les lentes images des promeneurs et les photographies. Notons encore le chant alto-contrebasse sur la reconstruction (« ça recommencera », dit le texte), le vaste panoramique sur la cité détruite souligné par le piccolo ponctué par le cor.

Une rencontre surprenante se situe dans la séquence du musée qui n'est pas sans analogie avec l'univers concentrationnaire. Fugitivement surgit un court motif dont les premières mesures répètent presque exactement un thème de *Nuit et brouillard*. Or le compositeur italien Giovanni Fusco n'avait jamais vu le film sur les camps de mort ni entendu la partition d'Eisler. « Il n'y a pas lieu de s'étonner, dira-t-il, c'est Resnais qui guide la main du musicien. »

ALLEGRO SPIRITOSO (in 1)

Score for 'Thème Musée 1' in 3/4 time, marked ALLEGRO SPIRITOSO (in 1). The score includes parts for Oboe (Ott.), Clarinet (Cl.), Horn (Cor.), and Piano (Pf.). The Oboe and Clarinet parts begin with a 'stacc.' marking and a dynamic of 'mf'. The Piano part starts with a dynamic of 'f' and includes a 'Ped.' marking with a 'sim' symbol. The music features a rhythmic motif of eighth notes.

Thème Musée 1.

10

Score for 'Thème Musée 2' in 3/4 time, marked 'stacc.'. The score is for Piano (Pf.) and includes dynamics of 'mf' and 'f'. The music features a rhythmic motif of eighth notes with various articulations and tempo markings: 'tratt.', 'a tempo', and 'tratt.'. A circled number '6' is present above the staff.

Thème Musée 2.

FL. *ritmato*
mf

COR. *p espress.*

15

FL.

COR.

16

Thème Ruines 1.

OTT. *ANDANTINO (Berceuse)*
p dolce

COR. *pp*

OTT.

COR.

Thème Ruines 2.

FL. *espress.*

CL.

COR.

VLA.

Thème Ruines 3.

Giovanni Fusco.

PRELIMINAIRES MUSICAUX

Le réalisateur a longtemps hésité avant de fixer son choix sur sa collaboration musicale. Pour ce faire, il a écouté quantité de disques, revu nombre de films, scruté parmi les compositeurs notoires autant que parmi les moins connus. Il recherchait une « couleur » musicale, un je ne sais quoi d'impératif. Car Resnais, tout en imposant une conception personnelle, attend du compositeur un apport très important, son apport.

Il est à remarquer que Resnais a confié l'un des rôles du film, celui du père, à Pierre Barbaud, son musicien pour *Le Chant du styrene*. D'autre part, le réalisateur savait qu'il utiliserait Georges Delerue, lequel avait dirigé l'enregistrement de *Nuit et brouillard*. Mais cette « couleur » musicale particulière, Resnais devait la rencontrer chez Giovanni Fusco.

Fusco quitta donc Rome, s'installa à Paris. Il vit, ainsi que Delerue, le montage. Les entretiens qui suivirent déterminèrent à l'avance certains points précis : on ne s'en tiendrait pas à des thèmes stricts pour chaque personnage, on ne soulignerait pas systématiquement l'image, on éviterait au maximum les synchronismes qui sont le b, a, ba de la musique de film, on se servirait d'une formation orchestrale réduite, le film n'exigeant ni renfort de cuivres ni armée de cordes.

Il était évident a priori qu'on ne ferait pas « japonais ». A cet effet, deux enregistrements authentiques eurent leur place dans le film : d'une part la mélodie chantée et dansée au cours du défilé reconstitué pour les besoins du scénario qui situait la jeune Française comme interprète d'un film sur la paix, d'autre part le deuxième disque entendu au Café du Fleuve. En revanche, le premier disque diffusé par le juke-box posait un problème simple et délicat : il devait rappeler à l'héroïne sa jeunesse. Il fallait donc que l'instrumentation possédât une facture japonaise, mais que la mélodie présentât un caractère occidental, un aspect rengaine populaire. La ravissante valse écrite par Georges Delerue rejoignait parfaitement les desiderata exprimés.

La Valse (autographe de l'auteur).

Les cinq séances d'enregistrement de la musique faisaient appel à piano, flûte, piccolo, clarinette, alto, violoncelle, contrebasse, cor, et une guitare pour deux numéros. Une telle formation, assez peu orthodoxe dans le monde cinématographique, exigeait que l'exécution fût précise et la musique à la fois riche et écrite.

En raison de l'importance de *Hiroshima mon amour*, nous avons cru bon de rédiger le tableau suivant.

Georges Delerue.

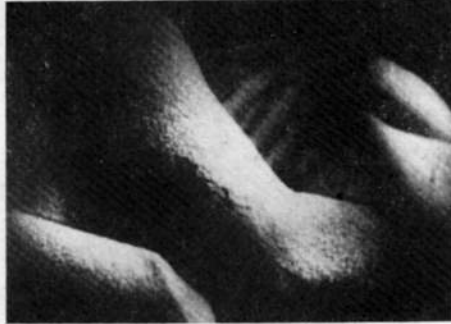
ECONOMIE GENERALE

IMAGES

MUSIQUE

I. PROLOGUE.

1. Générique	Thème Oubli, 1' 40".
2. Les corps	Thème Corps piano seul, puis orchestre,

3. Hôpital	puis musique « blanche » par alto et contrebasse,
4. Corps	puis résolution dans le thème Corps, 2' 09".
5. Musée	Thèmes Musée, rapides, inquiétants, contrastant avec la lenteur des promeneurs,
6. Corps	puis résolution dans le thème Corps, 2' 18".
7. Mannequins, documents	Thèmes Musée, 1' 10".
8. Ruines, blessés, œil	Thème Blessés, musique dangereusement douce au cor, puis Thème Ruines A au piccolo ponctué par le cor sur la cité dévastée, puis Thème Ruines B,
9. Corps	puis résolution dans le Thème Corps, 1' 47".
10. Survivants	Thème Ruines B, puis Thème Ruines A, puis résolution, 44".
11. Corps	Thème Musée, puis Thème Blessés, avec piano martelé, 1' 09".
12. Bombe, poissons, défilé	Thème Tourisme, musique inconsistante, proche du Thème Oubli,
13. Souvenirs dérisoires, tourisme	puis musique « blanche »,
14. Cinq vues courtes du Dôme	puis résolution dans le Thème Corps 1' 08".
15. Corps	

16. Reconstruction, « ça recommencera » Thème Blessés (forme variée), unisson
alto et contrebasse, 50".
17. Le fleuve Thème Fleuve (forme variée).
puis résolution dans le Thème Corps au
piano, 47".
18. Corps Thème Corps à l'orchestre, 1' 15", s'en-
chaînant avec les bruits et le dialogue.
19. Travellings rues d'Hiroshima Thème Corps à l'orchestre, 1' 15", s'en-
chaînant avec les bruits et le dialogue.

II. NUIT ET MATINEE.

20. Découverte des amants, rire de Lui.
21. Quatre heures du matin, on parle de la guerre,
de Hiroshima.
22. L'aube, on parle de Nevers.
23. Le matin, la terrasse-balcon, Thème Fleuve, musique heureuse, 35".

- Lui endormi et fugace apparition d'une main qui
bouge et d'un visage en sang (l'Allemand), ..
puis dialogue « Tes mains bougent quand tu
dors ».
24. Douche : « Je t'ai rencontrée hier soir dans ce
café ».
25. Balcon : « Qu'est-ce que c'était Hiroshima en
France? », « J'étais à Nevers, une ville
comme une autre ».
26. Coiffeuse : « Je suis le premier Japonais de
ta vie? »,
« Le monde entier était joyeux » Thème Lyrique (issu d'un des Thèmes
Musée), 30".
27. Chambre : « Je suis d'une moralité douteuse »,
« Je voudrais te revoir ».
28. Couloirs : « Oui, folle à Nevers ».

