

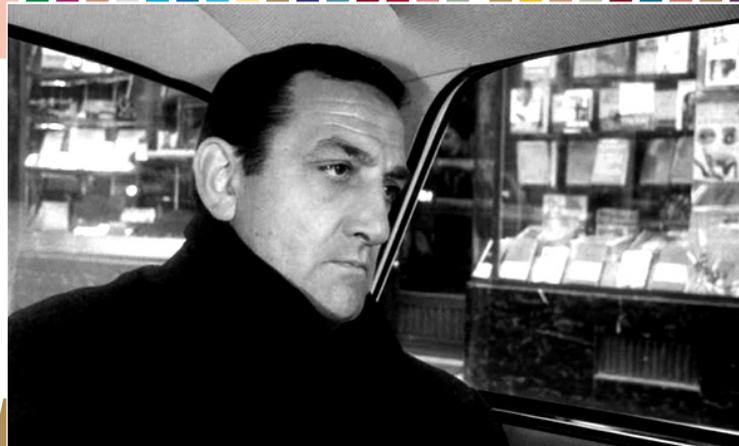

Bernard Gérard / Jean-Pierre Melville

Le deuxième souffle (Hasta el último aliento)

Hasta el último aliento (1966) supuso la consolidación del estilo de Jean-Pierre Melville además de ser la antesala de *Le samurai* (*El silencio de un hombre*, 1967). Salpicada por las composiciones jazzísticas de Bernard Gérard, la película narra el último itinerario de un hombre abocado al fracaso. El de un delincuente que, tras evadirse de la cárcel, acepta participar en un robo que le proporcionará el dinero suficiente para iniciar una nueva vida.

Le deuxième souffle (Hasta el último aliento, 1966)

Tres individuos se fugan de una prisión. El cineasta muestra la evasión a través de una sucesión de planos en los que juega desde un punto de vista estético con la propia estructura geométrica que le ofrecen los muros de la cárcel. Las diversas posiciones de cámara, con picados y contrapicados, permiten que el borde superior de las tapias adquiera una diversidad de inclinaciones que cruzan el encuadre, creando un fondo geométrico sobre el que se deslizan los tres evadidos ayudados por una cuerda. Uno de los convictos muere en el intento. Después, las imágenes de los otros dos hombres atravesando un bosque sobre las que se sobrepresionan los títulos de crédito.

Un minimalismo estético, pero también narrativo, con el que el director francés concebirá el resto de la trama. Rasgos de estilo que ya se hallaban esbozados en películas anteriores como *Bob le flambeur* (*Bob el jugador*, 1955), el primer filme *noir* rodado por Melville y que alcanzan su mayor expresión en *Le*

samurai ⁽¹⁾. Cualidades con las que realizará sus siguientes películas: *L'Armée des ombres* (*El ejército de las sombras*, 1969), una de las más lúcidas radiografías fílmicas sobre la resistencia francesa y el colaboracionismo; *Le cercle rouge* (*Círculo rojo*, 1970) y *Un flic* (*Crónica negra*, 1972), largometraje que cerró una filmografía de tan sólo trece títulos.

La austeridad en la puesta en escena, marcada por los ambientes sórdidos, desde los *night clubs* hasta las estancias donde se cobijan o residen los personajes; la escasez de diálogo en beneficio de la mirada, la del propio cineasta que, en ocasiones, adquiere un tono documental captando no sólo los detalles de un hecho delictivo y casi en tiempo real sino los semblantes, los gestos, la tensión emocional que emana en los momentos previos a la acción. Perdedores despojados de esa aura mitológica que desprendían los héroes y villanos del cine negro americano de los años 30 y 40 que tanto amaba Melville.

Viaje a ninguna parte

CRÓNICA SOBRE LA FATALIDAD

Los personajes de Melville están predestinados al fracaso. Quizá porque no tienen pasado. Pero tampoco futuro. Algo que se reafirma en un momento dado del film cuando su protagonista, Gustave Minda (Lino Ventura), afirma "He jugado y he perdido". Porque el cineasta además concibe individuos pertenecientes a un mundo en extinción. El de una época que se regía por un código de honor y aunque fuese dentro del ámbito del hampa. Algo que empieza a perderse con otra

nueva generación como la que representa el joven Antoine (Dennis Manuel), uno de los miembros de la banda de Paul Ricci (Raymond Pellegrin), que en un momento dado manifiesta a su jefe su opinión sobre la inclusión de Gustave para llevar a cabo el golpe: “Está acabado. No aguantará”.

Pero *Le deuxième souffle*, al igual que *Le samurai* o *Circle Rouge*, es la crónica de un itinerario hacia ninguna parte. O si se quiere, el retrato de un crepúsculo. El de un hombre en su último recorrido que trata de aprovechar una última oportunidad para iniciar una nueva vida. Porque Minda es consciente de que su existencia se ha convertido en una huida hacia delante en la que Manouche (Christine Fabrega), su compañera sentimental, no tiene cabida pese a los sentimientos que ella profesa por él y viceversa. Un éxito cuyo éxito depende de ese dinero que obtenga con su participación en el atraco a un furgón blindado y que le permitirá abandonar el país. Una escapada marcada por el empeño

del inspector Blot (Paul Maurisse) en capturarlo. Pero también una historia en la que el azar provocará ese leve descuido que dará al traste con los planes del protagonista.

Un mundo que por otra parte no le era desconocido a Jean-Pierre Grumbach, cuya admiración por el autor de *Moby Dick* le lleva a adoptar su apellido como seudónimo. Sus andanzas adolescentes como delincuente de poca monta, actividad que compaginaba con su afición por el cine, así como su posterior experiencia en las filas de la resistencia francesa, son dos ejes sobre los que girará una buena parte de su obra. A los títulos citados se suman *Le doulos* (*El confidente*, 1962) y *L'ainé des ferchaux* (*El guardaespaldas*, 1962) dos films *noir* protagonizados por Jean-Paul Belmondo, actor que encabezaría el reparto de *Léon Morin, Prête* (1961) con la Ocupación como telón de fondo, época en la que transcurría también su primer largometraje, *Le silence de la mer* (1947), y la citada *L'Armée des ombres*.⁽²⁾

ENTRE RUIDOS Y MÚSICA

En una entrevista realizada por Claude Baignères, Melville sostiene: “Amplificar un ruido, amortiguar otro, crear impresiones muy fuertes; la mente asocia un misterio, un peligro, una esperanza con algunos de esos ruidos. Dosificar el sonido equivale a calcular la cantidad de producto corrosivo o euforizante que uno pretende inocular al espectador oyente”.⁽³⁾ Palabras que bien pueden servir para trazar una primera aproximación sobre su concepción de la banda sonora de sus películas. Al igual que otro artífice del sonido como fue Jacques Tati, los films de Melville son sinfonías atonales en las que los ruidos, el de los pasos subiendo unas escaleras, el del motor de un automóvil, el la resonancia sincopada del ferrocarril sobre las vías o las detonaciones de las armas, adquieren tanta importancia como los propios diálogos. De hecho, el cineasta confecciona largas secuencias en las que sus personajes no hablan. Simplemente actúan y todo ese ▶

Le deuxième souffle (Hasta el último aliento, 1966)

► mundo sonoro, el que les rodea y el que producen ellos mismos en su rutina, van potenciando los diferentes niveles de intensidad en la trama.

Y si los diálogos son escuetos, el uso de la música también lo es. Melville había utilizado el jazz en varios de sus títulos. De hecho contó con un jazzman de prestigio como es el pianista Martial Solal para las bandas sonoras de *Deux hommes dans Manhattan* y *Léon Morin, Prête*. Y como después harían François de Roubaix con *Le samurai* o Eric Demarsan en *Circle Rouge*, Bernard Gérard, autor asimismo de más de una decena de bandas sonoras,

algunas para Georges Lautner -*Ne nous fâchons pas* (*Los gansters no se jubilan*, 1966) también protagonizada por Lino Ventura, o *La route to Salina* (1970)-, o Claude Autant-Lara (*Gloria*, 1977)-, concibe una partitura que navega por los parámetros del hard bop.

Temas que, como en otros títulos de Melville, aparecen asociados en su mayoría a las secuencias que tienen lugar en los *night clubs*. En *Le deuxième souffle*, estas piezas son trazadas por un vibráfono –principalmente– y, por orientar al lector, navegan en un estilo similar al de Milt Jackson. Partitura que adquiere sus tintes más atonales para amplifi-

car la incertidumbre de los ladrones en la espera a la llegada del furgón blindado.

Pero la casualidad hará que, días después del golpe, Gustave Minda sea acusado de traición por sus compinches. Y sólo le quedará una opción acorde a su ética en un trayecto que le ha llevado a un callejón sin salida: la limpieza de su honor. Algo que puede resultar paradójico en un hombre cuya vida ha transitado al margen de la ley. Porque bajo esa aparente frialdad con la que Gustave acomete sus actos, se oculta en realidad el dolor de un hombre que ha perdido lo único que le quedaba: su propia dignidad. ●

NOTAS

① De hecho, el personaje de Orloff (Pierre Zimmer) vendría a ser un esbozo del Jeff Costello (Alain Delon) de *Le samurai*. Ver también el artículo de Miguel Garrido sobre este film: *La soledad de un ronin*, en *Cuadernos de Jazz* núms. 107-108, julio/octubre de 2008, págs. 44-48.

② La filmografía de Melville se completa con *Les*

enfants terribles (*Los niños terribles*, 1950) basada en la obra homónima de Jean Cocteau quien escribió la adaptación junto a Melville; *Quand tu liras cette lettre.../ Labbra proibite* (1953) con Juliette Gréco encabezando el reparto; y *Deux hommes dans Manhattan* (*Dos hombres en Manhattan*, 1959), la única película que protagonizó Melville. Asimismo el cineasta actuó en pequeños papeles en otros filmes como *À bout de*

soufflé (*Al final de la escapada*, Jean-Luc Godard, 1959) encarnando al escritor Parvulesco a quien entrevista Patricia Franchini (Jean Seberg) en el aeropuerto, o *Landrú* (Claude Chabrol, 1963).

③ Entrevista de Claude Baignères a Jean-Pierre Melville en *Le Figaro*, 4 de noviembre de 1972. Recogido en el libreto incluido en la edición en DVD de *Deux hommes dans Manhattan* (Versus), pág. 60.

Le deuxième souffle
(HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO, 1966)

• FICHA TÉCNICA

Dirección y Producción:
Jean-Pierre Melville
Producción:
Charles Lumbroso y
André Labay
Guión:
Jean-Pierre
Melville y José
Giovanni basado en
la novela *Un règlement de comptes* de Jose Giovanni
Fotografía:
Marcel Combes

Música:
Bernard Gérard
Montaje:
Monique Bonnot y Michèle Bohem
Diseño de Producción:
Jean-Jacques Fabre

• REPARTO
Lino Ventura
(Gustave Minda),
Paul Meurisse
(Inspector Blot),
Raymond Pellegrin
(Paul Ricci),

Christine Fabrega
(Manouche),
Marcel Bozzuffi
(Jo Ricci),
Paul Frankeur
(Inspector Fabriano),
Dennis Manuel
(Antoine),
Michel Constantin
(Albam),
Pierre Zimmer
(Orloff),
Pierre Grasset
(Pascal)

jazz en la Costa almuñécar

xxii edición. 17-24 julio 2010.
parque el majuelo, 22,30 h. aforo limitado
información: www.jazzgranada.net

**bobby hutcherson
& cedar walton
quartet.**

**rubem dantas octeto
con chano domínguez.
christian scott quintet.**

**james carter quintet.
madeleine peyrroux.**

**stanley clarke band
con hiromi.**

**uri caine bedrock
con barbara walker.**

**david sanborn trio
con joey defrancesco
y steve gadd.**

jazz

**Diputación
de Granada**
Red de municipios

ORGANIZAN
SUMANDO GRANADA CRECE
Red de municipios

Ayuntamiento de Almuñécar

PATROCINA

Alhambra
CERVEZAS

COLABORA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

PRODUCE

Oficina técnica
Jazzgranada

Jazz

PALAU DE CONGRESSOS DE PEÑÍSCOLA

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ PEÑÍSCOLA

Del 1 al 24 de julio de 2010

Viernes 02 23:00 h 20€ MARCUS MILLER BAND. TUTU REVISITED · Viernes 09 23:00 h 30€ HERBIE HANCOCK
Viernes 16 23:00 h 20€ TOM HARRELL QUINTET
· Sábado 24 23:00 h 20€ MADELEINE PEYROUX
Domingo 04 19:00 h 10€ ONDA BIG BAND

JAZZ A LA SERENA - Todos los jueves - Entrada libre

01 julio 23 h / Acceso al Palau JAZZ STREET MARCHING BAND · 08 julio 23 h / Plaza Sta. María DIMITRI SKIDANOV BAND. DUKE ELLINGTON & JIMMY BLANTON TRIBUTE · 15 julio 23 h / Plaza Sta. María AFROBLUE · 22 julio 23 h / Plaza Sta. María J. Mª FARRÀS & T. SOLÀ QUINTET

DON CARLOS JAZZ CLUB (Cafetería Hotel Don Carlos) - Entrada libre

03 julio 19 h LEO TEJEDOR QUINTET · 10 julio 19 h DIEGO CLANCHET TRIO · 17 julio 19 h RIUS DO SAMBA · 23 julio 19 h KIKO BERENGUER TRIO

Seminario de Jazz: tardes jueves 08, 15 y 22 julio a cargo de Taller 3 y Master Class, por: Dimitri Skidanov · Xavier Figuerola · Esteve Pi
Inscripción teléfono 964 229 297 / taller3@blaurecords.com

COLABORAN:

Mediterráneo

PATROCINAN:

Transportes
Monfort

ABONO 4 CONCIERTOS: 65 euros venta del 25.05 al 27.06.10 · VENTA ENTRADAS Y ABONOS: Taquilla Palau 964 467 630, Servientrada Bancaja 902 115 577 y El Corte Inglés ó 902 400 222 · www.culturalcas.com