

ORIGINAL SOUNDTRACK ALBUM IN STEREO

IMITATION OF LIFE

IMITATION OF LIFE (1959)

Second film adaptation of Fannie Hurst's novel, *Imitation of Life* is regarded today as one the best achievements of German-born director Douglas Sirk (1897-1987), responsible of many other successful melodramas in the 1950's, like *Magnificent Obsession*, *All That Heaven Allows* and *Written on the Wind*.

This movie, that crowns his 20 years period of activity in United States, is also indebted to Universal International producer Ross Hunter, a long time collaborator of Sirk, and Sirk's favorite composer, Frank Skinner.

Imitation of Life tells the story of a woman (Lana Turner) who, having sacrificed much for her artistic ambitions, opts for more essential human values when confronted with her teenage daughter's (Sandra Dee) criticism and her suitor's frustration (John Gavin). It is also, in parallel, the drama of a modest Negro woman (Juanita Moore) who, while being befriended by the heroine, faces her own challenges as the mother of a mulatto girl Sarah Jane (Susan Kohner) in the context of racial discrimination and who remains an example of courage and selflessness.

Only people with hearts of stone can remain indifferent to this cocktail

of finer feelings served with skill and consummate elegance. Sirk excels in touching the right chords of the audience but it is always for a noble cause. The emotions that culminate in the last third of *Imitation of Life* and the tears they generate, both on the screen and in the audience, act as an enduring catharsis.

There is perhaps only one irritant in this genre masterpiece : the scene in which Sarah Jane's white boyfriend gives her a sound beating, with complete impunity, just because she hid the fact that her mother is Black. One has to remember the context of the time when Negroes were still widely regarded as second-class citizens and women were more vulnerable to male brutality.

DVD reissues have aroused a revival for Douglas Sirk's works all around the world. One rediscovers at the same time the discreet and efficient composer Frank Chester Skinner (1897-1968, born the same year as the director). So far only a handful of his scores for science fiction and fantasy movies, done in collaboration with Hans J. Salter, are available on digital

support, and none in its complete original form : an unfair treatment given the commitment of this musician.

A former member of a dance band and a prolific arranger of popular songs, Skinner contributed to about two hundred films of all kinds from 1936 to 1966, without getting credit in many cases. Many of his contributions were actually stock music. Yet Skinner remained active nearly until his death and the technical evolution of the medium — the refinement of colour, the advent of the wide screen format, the high fidelity sound recording techniques — appear to have stimulated his creativity, judging by the quality of his last scores.

The man was certainly not afflicted with a big ego because on theatrical posters as well as on the covers of the rare LP releases of his scores, the name of the Universal International music supervisor, Joseph Gershenson, had the same importance as his own, and sometimes Gershenson's was more prominent. The basic function of the musical supervisor was conducting the

make a name for himself, notably with *Breakfast at Tiffany's*.

In fact, the abundance of music in *Imitation of Life* can be excessive for attentive listeners : in some scenes with dialogue, the violins in the background sound pleonastic and distracting. As another veteran composer, Georges Delerue, used to say : too much music tends to kill its impact by diluting its effect.

The original Decca soundtrack LP "in full stereo" offers a generous selection of 42 minutes. The song by Sammy Fain, performed by Earl Grant over the opening titles, benefits from a rich orchestral accompaniment. Its melody reappears all through the score without being too intrusive. *Imitation of Life* contains numerous other themes, which are equally memorable.

The overall LP offered a much more subdued and subtle listening experience than the common soundtrack releases of the time. Most of the instrumental pieces consist of short cues, wisely assembled. A few joyful and dynamic passages alternate with long atmospheric pieces

tinged with sentimentality or sadness, dominated by strings and woodwinds. The last track with chorus is especially impressive ; unfortunately its sound quality leaves something to be desired in the movie as on the record.

The Negro spiritual song *Trouble of the World*, performed on screen by Mahalia Jackson in a harrowing funeral scene, is redone on the album by Lillian Hayman

in a longer version but with the same dramatic intensity. *Empty Arms*, another song performed on screen, this time is Susan Kohner in a cabaret scene, and written by Arnold Hugues and Frederic Herbert, was not retained for the soundtrack album.

INTERLUDE (1957)

Two years before *Imitation of Life*, Douglas Sirk went back to his native Europe especially to direct *Interlude*. This other melodrama tells of the romance between an American woman (June Allyson) travelling abroad and a famous orchestra conductor (Rossano Brazzi), whose wife is suffering from a mental illness.

Despite the usual lush package and romantic approach, *Interlude* is considered to be a minor work by Sirk. The scenery and the architecture of old Austria often seems to gain more importance than the characters, whose love affair looks a bit corny.

Since classical music plays an important part in the life of the male

protagonist, Frank Skinner melded into his score excerpts from works by Beethoven, Mozart, Liszt, Wagner, Brahms and Schumann. Joseph Gershenson conducts as usual. Here again, a young Henry Mancini is said to have collaborated without credit.

The *Interlude* soundtrack was partly released on the second side of a Coral mono LP featuring the music of *Tammy and the Bachelor*. Although the latter (available on CD) is attributed to Skinner, it relies mostly on the successful title

song by Jay Livingston and Ray Evans.

On LP, *Interlude* was presented as a long suite, without any precision as to the content. To improve the listening experience, we have divided it into two parts. The song performed by the McGuire Sisters over the opening titles of the movie, composed by Skinner and with lyrics by Paul Francis Webster, was not included on the album.

In 1968, the *Interlude* story led to another screen adaptation, directed by Kevin Billington and starring Oskar Werner. As for the music, in addition to the concert works played on screen, this second version benefits from a distinct, completely original score by Georges Delerue, which was rerecorded by Robert Lafond and released on the Disques Cinémusique label in 2005.

Clément Fontaine

MIRAGE DE LA VIE (1959)

Seconde adaptation du roman de Fannie Hurst, *Mirage de la vie* est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes réussites du réalisateur d'origine allemande Douglas Sirk (1897-1987), auteur de plusieurs autres mélodrames à succès des années 1950, tel *Le Secret magnifique*, *Tout ce que le ciel permet* et *Écrit sur du vent*.

Ce film, qui couronne ses vingt années de carrière aux États-Unis, est aussi en partie redevable au producteur de la Universal International Pictures, Ross Hunter, qui a souvent fait équipe avec Sirk et avec son compositeur favori, Frank Skinner.

Mirage de la vie est l'histoire d'une femme (Lana Turner), qui, ayant beaucoup sacrifié à ses ambitions de comédienne, finit par choisir des valeurs humaines plus essentielles sous le regard critique de sa fille adolescente (Sandra Dee) et de son prétendant de longue date (John Gavin). C'est également, en parallèle, le drame d'une afro-américaine de condition modeste (Juanita Moore) que l'héroïne a pris sous son aile et

qui, confrontée à ses propres difficultés comme mère dans un contexte de discrimination raciale, demeure un exemple de courage et d'abnégation.

À moins d'avoir un cœur de pierre, nul ne peut demeurer indifférent face à cet étalage de bons sentiments servi avec une maîtrise et une élégance remarquables. Si Sirk excelle dans l'art de jouer avec les cordes sensibles du public, c'est toujours pour une noble cause. L'émotion cumule dans le dernier tiers du *Mirage de la vie* et les larmes qui en découlent, à l'écran comme dans l'assistance, agissent encore aujourd'hui à la manière d'une catharsis.

Seul irritant peut-être dans ce chef-d'œuvre du genre : la scène où le « petit ami » blanc de la jeune mulâtre Sarah Jane (Susan Kohner) découvre ses véritables origines et, pour cette seule raison, lui flanque une volée en toute impunité. Il faut se rappeler le contexte de l'époque où les Noirs étaient encore largement considérés comme des citoyens de seconde zone et les femmes davantage exposées à la brutalité masculine.

Les rééditions en format DVD ont suscité un regain d'intérêt pour les œuvres de Douglas Sirk, partout dans le monde. On redécouvre par la même occasion le compositeur discret qu'efficace que fut Frank Chester Skinner (1897-1968, né la même année donc que le metteur en scène). Seulement quelques-unes de ses partitions pour le cinéma de science-fiction et de fantastique, effectuées en collaboration avec Hans J. Salter, étaient jusqu'ici disponibles sur CD, et aucune en version originale complète : une grave injustice considérant l'engagement de ce musicien.

Après avoir été membre d'un orchestre de danse et un prolifique arrangeur de chansons populaires, Skinner a contribué de 1936 à 1966 à quelque deux cent longs métrages en tous genres, sans être crédité dans plusieurs cas. Il s'agissait souvent de musiques provenant d'une banque de réserve (stock music). Skinner n'en est pas moins demeuré actif presque jusqu'à sa mort et les progrès techniques du médium —

le raffinement de la couleur, l'avènement du format panoramique, la qualité haute fidélité des enregistrements — semblent avoir alimenté sa créativité à en juger par la qualité de ses dernières partitions.

L'homme n'était certainement pas affligé d'un ego démesuré car sur les affiches comme sur la pochette des rares albums 33 tours de ses bandes originales, le nom du superviseur musical de la Universal International, Joseph Gershenson, a souvent préséance sur le sien. Le rôle du superviseur consiste essentiellement à diriger l'orchestre mais il est possible qu'une responsabilité plus importante

ait échoué à Gershenson dans le cas du *Mirage*, dont la partition fait plus d'une heure, soit près de la moitié de la durée du film.

Des sources généralement bien informées indiquent que Henry Mancini aurait aussi mis la main à la pâte. Les collaborations anonymes étaient encore une pratique courante des studios, surtout à l'égard de compositeurs moins connus. Certains passages de la partition évoquent effectivement le style de Mancini, qui allait bientôt se faire un nom, notamment avec *Diamants sur canapé*.

En fait, l'abondance de musique dans *Mirage de la vie* peut paraître excessif : lors de certaines scènes de dialogues, les violons en sourdine font pléonasmes et distraient l'attention. Comme l'affirmait volontiers un Georges Delerue, trop de musique risque de tuer la musique en diluant son effet.

L'album original Decca de la bande originale en « véritable » stéréo offre un généreux 42 minutes. Interprétée par Earl Grant en ouverture, la chanson de Sammy Fain bénéficie d'un riche

accompagnement orchestral. Sa mélodie est reprise dans la partition sans toutefois devenir trop envahissante grâce à la présence de plusieurs autres thèmes mémorables. La plupart des plages instrumentales sont constituées de brefs extraits habilement regroupés. Quelques passages joyeux et animés alternent avec de longues plages d'ambiance, souvent empreintes de sentimentalisme ou de tristesse, dominées par les cordes et les bois. La dernière pièce avec chœur est particulièrement impressionnante ; dommage que sa qualité sonore

laisse un peu à désirer, tant dans le film que sur disque.

Le chant religieux Noir *Trouble of the World*, qu'interprète Mahalia Jackson lors de la bouleversante scène des funérailles, est repris sur le disque par Lillian Hayman dans une version un peu plus longue, avec la même intensité dramatique. *Empty Arms*, une autre chanson interprétée à l'image, cette fois dans une scène de cabaret jouée par Susan Kohner, et signée Arnold Hugues et Frederic Herbert, n'a pas été retenue sur l'album original.

LES AMANTS DE SALZBOURG (1957)

Deux ans avant *Mirage de la vie*, Douglas Sirk est retourné dans son Europe natale afin de tourner *Les Amants de Salzbourg*. Cet autre mélodrame raconte l'idylle entre une Américaine (June Allyson) séjournant à l'étranger, et un célèbre chef d'orchestre

(Rossano Brazzi), dont l'épouse souffre d'une maladie mentale.

En dépit de sa facture soignée et son propos résolument romantique, *Les Amants Salzbourg* est considéré comme un opus mineur dans sa production de Sirk. Les superbes paysages et l'architecture de la vieille Autriche prennent parfois le pas sur les personnages, dont la relation amoureuse ne convainc guère.

Comme la musique classique occupe une place importante dans le film, Frank Skinner a intégré à sa partition des extraits d'œuvres de Beethoven, Mozart, Litz, Wagner, Brahms, et Schumann. Joseph Gershenson dirige l'orchestre comme à l'accoutumée. Ici encore, il semble que le jeune Henry Mancini ait contribué à la partition sans être crédité.

La bande originale du film *Les Amants de Salzbourg* a fait l'objet d'une édition réduite à une seule face d'un album 33 tours mono, lequel comprenait en outre la musique de *Tammy and the Bachelor*. Cette dernière (rééditée sur CD) est attribuée à Skinner, mais elle repose en bonne partie sur la chanson-thème à succès composée par Jay Livingston et Ray Evans.

L'édition phonographique d'*Interlude* se présentait sous la forme d'une longue suite, sans aucune précision sur le contenu. Nous l'avons subdivisée en deux parties afin de faciliter l'écoute. La chanson interprétée par The McGuire Sisters entendue au Générique du film, attribuée à Skinner et au parolier

Paul Francis Webster, ne figure pas sur l'album.

En 1968, le canevas d'*Interlude* a fait l'objet d'une nouvelle adaptation cinématographique sous la direction de Kevin Billington et mettant en vedette Oskar Werner. Sur le plan musical, en plus des extraits d'œuvres du répertoire classique jouées en concert, cette seconde version bénéficie d'une partition dramatique bien distincte de Georges Delerue, réenregistrée par Robert Lafond et parue chez Disques Cinémusique en 2005.

Clément Fontaine

Music score composed by Frank Skinner (1897-1968)

Orchestra conducted by Joseph Gershenson

IMITATION OF LIFE (1959)

01	Main Title: Imitation of Life	2:17
	(Sammy Fain - Paul Francis Webster) Sung by Earl Grant	
02	Home from the Beach	5:00
03	Disappointed	3:51
04	Rejected	3:20
05	Break-Up	2:13
06	Success Montage	3:28
07	Lovely	2:03
08	Wishing Star	3:55
09	Being Childish	2:36
10	The Truth / Heartbreak	2:19
11	Secrets	4:45
12	Trouble of the World	3:09
	<i>Negro spiritual sung by Lillian Hayman</i>	
13	Going to Glory & End Title	2:59

INTERLUDE (1957)

14	Interlude Suite 1	13:07
15	Interlude Suite 2	9:14
	TT	64:27

CD Production & mastering : Clément Fontaine

Collaboration : Denis Frenette, Mark Wallace, Bruno Deschênes

Dépôt légal 2012, Bibliothèque nationale du Québec

www.disquescinemusique.com**TEXTE FRANÇAIS INCLUS**

DISQUES CINÉMUSIQUE

