

Esta publicación, alojada bajo el ISSN 2173-4798, ha obtenido una licencia Creative Commons, por la que cualquier cita relativa a él deberá mencionar al autor del escrito. Se prohíbe su uso comercial así como la creación de obras derivadas (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License). Para ver una copia de la licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> o póngase en contacto con Creative Commons (171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA). Para obtener mayor información también puede contactar con la redacción de *Jugar con fuego* a través de redaccion@jugarconfuego.es

José Nieto, una (necesaria) revisión del compositor más allá del cine.

Alejandro González Villalibre

La labor compositiva de José Nieto está irremediablemente conectada con sus trabajos para el cine español. Todos los premios recibidos (Goya, Academia de la Música, Círculo de Escritores Cinematográficos...) confirman este hecho: Nieto es, en esencia, un compositor de bandas sonoras. En este artículo nos proponemos actualizar su biografía mostrando además otras facetas del autor: sus trabajos con el Ballet Nacional de España (del que se convirtió en uno de los principales compositores hasta el reciente cese de José Antonio en la dirección), sus partituras para teatro y salas de concierto y su trabajo como profesor, son esenciales para comprender la verdadera magnitud del compositor madrileño.

José Nieto's compositions are inevitably connected with his works for Spanish cinema. All the awards received (Goya, Music Academy, Cinema Writers Circle...) confirm the fact: Nieto is, essentially, a film music composer. In this paper we set out to update his biography, showing other faces of this author: his collaborations with the Spanish National Ballet (being one of the most important composers while José Antonio was the conductor), his scores for theater and concert halls, and also his role as professor, are essential to consider the real magnitude of this Spanish composer

Ángel José Nieto González nace en Madrid el 1 de Marzo de 1942. Pese a que a los 15 años se matricula en el Conservatorio de Madrid, lo abandona por no ver futuro en estudiar música con niños a los que doblaba la edad. Debido a esto, su formación puede considerarse autodidacta, amparada en un primer momento por las enseñanzas del percusionista Enrique Llácer Soler, 'Regolí', quien le inicia en el mundo de la batería, y le permite dar sus primeros pasos en el mundo musical. Éstos se inscriben dentro de las actividades del Instituto Ramiro de Maeztu de la capital española, cuando el 19 de marzo de 1959, con 17 años, funda el grupo musical Los Pekenikes junto a los hermanos Alfonso y Lucas Sainz (saxo y guitarra solista), Ignacio Martín Segueros (contrabajo) y Eddy Guzmán (voz). Haciéndose cargo de la batería, y pese a una ausencia en 1961, graba dos EPs en 1962: *Twist y rock por Los Pekenikes* y *Madison & Locomotion por Los Pekenikes*. Pepe Nieto abandona ese año la agrupación antes de que ésta consiga sus mayores éxitos y reconocimientos.

Junto a su hermano participa en la creación de los domingos musicales en el Teatro-Circo Price. Estos conciertos se convierten en una vía de entrada del rock en España, donde los nuevos grupos surgidos en el país ofrecen sus primeros recitales en un ambiente muy poco apropiado según el Régimen. Tal fue la popularidad que grupos procedentes de diferentes puntos de la Península, y no sólo de Madrid, se interesaron por participar en una actividad que llegaría a ser clausurada por la Dirección General de Seguridad por incitar a los disturbios y el desorden público.

Definitivamente abocado a una vida musical, Nieto comienza a actuar por las tardes en una orquesta de baile en la sala Imperator de Madrid, trabajo que combina con sus actuaciones cada noche en el Bourbon Street. Durante cinco temporadas interpretará jazz en este local junto a Vlady Bass, Joe Moro, José Chenoll, Santiago Pérez y Juan Carlos Calderón, a los que más tarde se unirá José Luis García en sustitución de Pérez. Este trabajo le permite entrar en contacto con las más fulgurantes estrellas del panorama internacional, como Donna Hightower o Lou Bennet.

Abandona la orquesta de baile y funda su propia orquesta, la cual servirá como banco de pruebas para sus arreglos, una manera de poner en práctica las técnicas y procedimientos que estudia en los tratados de composición y orquestación. Esta experiencia le irá formando como compositor. El sonido de esta orquesta propia fue lo que atrajo a Marín Callejo, directora musical de la compañía discográfica Zafiro. Nieto fue contratado como arreglista y productor, primero en Zafiro y más tarde en Columbia y Acción, por sus manos

pasan artistas como Massiel, Julio Iglesias, Fórmula V, Los Relámpagos, Pepa Flores o Los Bravos.

Su primer contacto con el cine se lo proporciona su relación con el dúo Vainica Doble, para quienes arregla en 1969 un chotis que cantaban en la película de Jaime de Armiñán *La Lola, dicen que no vive sola*. Se le ofreció la oportunidad de escribir el resto de la música de la película, y Nieto aceptó, resolviendo el encargo a base de intuición:

Mi actividad era una actividad multifacética dentro de la música, ya que hacía publicidad, arreglos, tocaba... lo del cine vino como una cosa más, como un experimento más. Estaba grabando con Gloria y Mari Carmen, el dúo Vainica Doble, Mari Carmen es cuñada de Jaime de Armiñán y les encargó que cantasen una canción para una película que estaba preparando Jaime de Armiñán entonces, La Lola dicen que no vive sola, un chotis, y ellas como lo tenían que cantar y yo estaba trabajando con ellas me dijeron que si quería hacer el arreglo. Lo hicimos, lo grabamos, quedó muy divertido, y entonces me dijeron que Jaime había dicho que por qué no hacía yo la música de toda la película. Y yo me dije una vez más ¿por qué no?¹.

Pese a que esto no supuso una ruptura inmediata con la casa discográfica, poco a poco la faceta de compositor de música para cine fue haciéndose más importante. Jaime de Armiñán volvió a contar con Nieto para *Un casto varón español* (1971) y comienzan a sucederse los títulos y los diferentes estilos en los que se desarrolla la versatilidad del compositor: *spaghetti-western* para *Capitán Apache* (Alex Singer, 1971), cine negro en *Hay que matar a B* (José Luis Borau, 1973)... hasta llegar a *¡Jo, papá!* (Jaime de Armiñán, 1975), donde la composición de un aria de ópera para los títulos de crédito se convierte en un verdadero ejercicio de estilo.

Por esta época se produce su encuentro con Benito Lauret², director artístico del sello Columbia, quien llegó a ser un pilar fundamental en la formación de José Nieto, guiando y ampliando sus estudios hacia la orquestación y las nuevas técnicas contemporáneas, y convirtiéndose en un verdadero referente en la música del compositor madrileño.

El 16 de marzo 1974 la Orquesta de Radio Televisión Española interpreta el *Concierto para Quinteto de Jazz y Orquesta* de José Nieto. La obra surge como encargo del por entonces director titular de la misma,

---

¹ Padrol, Joan: *Conversaciones con músicos de cine*. Badajoz, Diputación Provincial, 2006, p. 379.

² Benito Lauret Mediato (Cartagena, 3 de julio de 1929- Madrid, 2 de noviembre de 2005). Fue alumno de Bartolomé Pérez Casas. A los 23 años dirigió la Orquesta Filarmónica de Madrid en el Palacio de la Música. Perfeccionó sus estudios de dirección musical en Viena. Fundó varias orquestas y grabó muchos discos dedicados a repertorio de ópera, ballet y zarzuela, siendo de referencia muchos de sus registros sobre el género lírico español. Su labor como director le llevó a dirigir en grandes teatros europeos, como La Scala de Milán, y a grandes orquestas como la Filarmónica de los Ángeles, la Nacional de España y la de Radio Televisión Española.

Odón Alonso, quien pretendía romper las barreras preestablecidas de la llamada música 'culta', acercando nuevos géneros a la sala de conciertos. En un principio, la obra elegida fue *Journey into jazz* de Gunther Schuller, para narrador, quinteto de jazz y orquesta de cámara, pero la visita que el Maestro Alonso hizo al club *Bourbon Street* para ofrecer al quinteto la interpretación de la pieza derivó en un nuevo encargo, que aparcó la obra de Schuller y dio como resultado el primer gran estreno de Nieto como compositor³. Un encargo llevaba a otro, y, de este modo, Nieto estrenaba *Freephonia* dos años más tarde (1976), para el concierto internacional de jazz de la Unión Europea de Radiodifusión celebrado en el Palau de la Música de Barcelona.

Van surgiendo los encargos cinematográficos, convirtiéndose en un gran banco de pruebas: en *Los claros motivos del deseo* (Miguel Picazo, 1977) experimenta por primera vez con una estructura musical en la que el tema va surgiendo poco a poco a lo largo del metraje, completándose al final de la película, procedimiento que años más tarde será muy celebrado en su música para *Amantes* (Vicente Aranda, 1991). Los ejercicios de estilo se suceden y así escribe para la música diegética de *Nunca es tarde* (Jaime de Armiñán, 1977) una *Fantasia para oboe y continuo* que se ajusta a los gustos del protagonista, aficionado a la música barroca⁴.

En 1978 se inicia una andadura en televisión que llevará al compositor a una relación de 14 años con el medio, donde destacan trabajos para TVE como los documentales *El arca de Noé* (1981), *Esta es mi tierra* (1982) o *Ciudades pedidas* (1984-1989); y las series *Teresa de Jesús* (Josefina Molina, 1983) y *Los jinetes del Alba* (Vicente Aranda, 1990).

Los últimos trabajos televisivos los realiza para la BBC en colaboración con el director Alan Ereira: *The Heart of the World* (1990) y *Crusades* (1994). Pese a que en los últimos quince años no se ha vuelto a acercarse a la música para televisión, el medio aportaba a Nieto una libertad y riqueza temática que no tiene en los largometrajes:

Si, en el cine actual, aceptamos que una película puede llevar entre veinticinco y cuarenta y cinco minutos de música [...] no parece fácil que el espectador sea capaz de percibir cinco o seis temas distintos, sobre todo si no hay tiempo material para desarrollarlos. Sin embargo, si la duración de la película es entre cuatro y ocho horas, no

³ 31 años después las dos obras volverían a encontrarse en el disco editado por RTVE Música titulado *Jazz sinfónico* (RTVE Música 65249 OSyC-033), en el que José Nieto dirige a la Orquesta Sinfónica de RTVE. La grabación se completa con la *Porgy and Bess Suite* de George Gershwin.

⁴ Utilizamos aquí la expresión "ejercicio de estilo", tal y como lo hace el propio autor en Álvarez, Rosa y Arce, Julio: *La armonía que rompe el silencio. Conversaciones con José Nieto*. Valladolid, SGAE-SEMINCI, 1996, p. 49.

sólo se puede aplicar este sistema, sino que además resultará de gran utilidad, al proporcionarnos una gran variedad de temas, para desarrollarlos y combinarlos a lo largo de las varias horas de narración⁵.

Volviendo al cine, la trayectoria de José Nieto, como la de muchos de sus colegas, no se entendería si no se tuviese en cuenta a los directores para los que ha trabajado. Con José Luis Cuerda obtiene su primer premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el 'Goya', por su música para *El bosque animado* (1987), además de ser partícipe de la hoy película de culto *Amanece que no es poco* (1989), comedia surrealista donde compone la música incidental y diegética en escenas tan recordadas como las referidas a las clases del pueblo donde se desarrolla la historia, en las que el maestro explica la lección a ritmo de espirituales americanos. Otros directores han presentado una prolongada relación con José Nieto: Imanol Uribe (*La luna negra, El rey pasmado, Días contados Bwana, Extraños*), Manuel Gutiérrez Aragón (*Camada negra, Sonámbulos, El caballero Don Quijote*) o la malograda Pilar Miró (*Beltenebros, El perro del hortelano, Tu nombre envenena mis sueños*) se han servido de la música de Nieto para contar sus historias. Pero sin duda, la gran asociación director-compositor del cine español es la formada por José Nieto y Vicente Aranda, la colaboración más longeva y fructífera del cine español, que comprende 15 películas y una serie, desde *El Lute, camina o revienta* en 1988 hasta su más reciente colaboración en *Luna Caliente*, estrenada en 2010.

Uno de los trabajos más curiosos de Nieto es el que le lleva en 1984 a escribir y dirigir su propio cortometraje, del que la música (una versión de la *Pequeña Serenata Nocturna*) es el elemento conductor de la historia. *Orden y concierto* narra los desencuentros de un director, interpretado por Fidel Almansa, y su orquesta, la cual en ningún momento es visible, y cuyas reacciones llegan al espectador a través de la música.

En 1986 recibe el encargo por parte de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) de componer la música para la película muda *La aldea maldita* del director Florián Rey, que data del año 1930, para la cual se sirve de una gran orquesta (la Sinfónica de Castilla y León) y un sintetizador. La música fue interpretada bajo la dirección del autor en directo durante la proyección de la película en el Teatro Calderón, sede del Festival, y editada conjuntamente con el libro homenaje publicado por la SEMINCI en 1996⁶ con motivo de la entrega de la espiga de oro al compositor.

---

⁵ En Lopezortega, Joseba (Ed.): *Ficción televisiva: Series*. Madrid, SGAE, 1995, p. 100.

⁶ Álvarez, Rosa y Arce, Julio: *Op. Cit.*

En pleno auge como autor de bandas sonoras, José Nieto fue el encargado de crear la música de la 'Expo 92' celebrada en Sevilla. Ésta fue registrada en un CD ocho años más tarde junto a la que compuso para el espectáculo *¡Ojalá!* (1993) y para los Campeonatos del Mundo de Atletismo de 1999, de nuevo con sede en la ciudad hispalense. Nos remitimos a lo que dice la carpeta del disco⁷ para describir los tres fragmentos:

FIESTANOCHE EXPO 92

El espectáculo del Lago de Expo 92 de Sevilla, FIESTANOCHE [sic.], fue el espectáculo emblemático del acontecimiento universal, el catalizador festivo que reunía algunas noches a más de 100.000 espectadores. Más de 14 millones en total disfrutaron de este singular espectáculo, pionero en el mundo en acontecimientos de su especie. Su leit motiv [sic.] musical fue un gran éxito que el visitante de Expo todavía recuerda.

¡OJALÁ!

Debido al éxito del espectáculo de Expo, el Parque Temático continuador del espacio sevillano en la Isla de la Cartuja produjo un nuevo espectáculo multimedia basado también en agua. Su música conlleva aquí un mayor color local, andaluz, sevillano.

SEVILLA 99

La Ceremonia Inaugural de los Campeonatos del Mundo de Atletismo en Sevilla 1999 fue un espectáculo más teatral. "Hijos de Hércules" hacía un recorrido por la historia de Sevilla desde la fundación por Hércules representado por el bailar Joaquín Cortés. Más de 1.500 millones de espectadores en todo el mundo disfrutaron de un espectáculo muy visual, comprensible para todos, y que abrió la puerta del éxito a los Campeonatos de Atletismo.

Nieto vio reconocida toda esta trayectoria por sus propios compañeros con la concesión del Premio Nacional de Cinematografía en el año 2000. En su discurso de agradecimiento, titulado "Sobre la música silenciosa y alguna que otra reflexión colateral" el compositor hace una encarnizada defensa de la "música silenciosa", como un elemento más de la producción cinematográfica:

Aceptaba encantado la distinción, en mi nombre y en el de un colectivo que había sido, tradicionalmente, olvidado (eso pensé entonces) en anteriores convocatorias. Todas las actividades relacionadas con la producción, realización y exhibición de una película tenían, al menos, un representante justamente galardonado. Todas las especialidades menos las de compositor.

Más tarde, reflexionando sobre el acontecimiento, me di cuenta de que la no inclusión, hasta entonces, de algún compositor entre los merecedores del premio, no se

---

⁷ Sevilla (Saimel 3993110)

debía, en modo alguno, a un olvido por parte de los jurados.

Más bien estábamos ante la prueba fehaciente de la maestría y el buen hacer de mis colegas en el ejercicio de su profesión a lo largo de la historia de nuestro cine. Al menos en lo que respecta al principio, tantas veces repetido, de que la mejor música de cine es la que no se oye.

*“...Y la música debe ser buena porque no me he dado cuenta de que estaba ahí”
solía terminar sus comentarios un famoso crítico*

Curiosamente, sólo se ha dicho esto sobre la música, como si la buena interpretación no fuera aquélla que oculta al actor tras su personaje; el buen montaje el que hace desaparecer, como por arte de magia, el artificio discontinuo de las decenas de cortes de una secuencia o como si la mejor realización no fuera, precisamente, la que hace invisible la cámara que se interpone entre el espectador y las imágenes que ve.

En cualquier caso parece que los compositores hemos sido, al menos hasta ahora, los más expertos en esa faceta común de nuestras profesiones: pasar inadvertidos⁸.

Como ya hemos explicado, sería injusto remitirnos únicamente a la obra cinematográfica de un autor cuyo catálogo se completa con obras para teatro, ballet, cámara y orquesta. En 1979 se produce su primer acercamiento al teatro, con la música incidental para la obra de José María Rodríguez Méndez, *Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga*. Tras escribir la música para la obra de León Tolstói, *Historia de un caballo* en 1980, llegará su composición más reconocida para las tablas: la música para *La vida es sueño* de Calderón de la Barca. Más tarde llegarán *María Estuardo* (1982, texto de Daccia Mariaini), *Cinematógrafo nacional* (1984, texto de Adolfo Marsillach), *Los locos de Valencia* (1986, texto de Lope de Vega) y *No puede ser* (1986, texto de Agustín Moreto). En 2003 recibe el premio Max de teatro por su música para *El burlador de Sevilla*.

La relación de José Nieto con el Ballet Nacional, que le ha convertido en uno de los músicos ‘de cabecera’ de la formación, comienza en 1976 con *Tres danzas españolas del siglo XVI*. La unión llega hasta nuestros días, con los últimos estrenos en 2007 de *Dualía y Aires de Villa y Corte*, sin olvidar reconocidas partituras como *Ritmos* (1984), *Homenaje* (1988), *Don Juan Tenorio* (1989) o *Romance de Luna* (1990).

Aunque quizás el proyecto más ambicioso para el teatro fue el encargo recibido para componer un ballet basado en la novela de Salvador de Madariaga *El Corazón de Piedra Verde* con motivo del 30 Aniversario del Ballet Nacional de España. El proyecto pretendía recuperar la tradición más genuina del ballet narrativo con una ambiciosa puesta en escena para trasladar a la danza la historia de la conquista de México.

---

⁸ Extracto del discurso de agradecimiento de José Nieto en el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía (Valladolid, 22 de octubre de 2001).

Con coreografía de José Antonio, director del Ballet Nacional, subió a escena por primera vez el 3 de octubre de 2008 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Para esta partitura dedicada a la danza de casi dos horas de duración, dividida en dos actos, Nieto acude al Cancionero de Palacio transcrito y publicado por Barbieri en el siglo XIX, para reflejar el mundo español a través de la voz de un contratenor interpretando villancicos de Juan del Enzina (*Levanta Pascual, ¿Qué es de ti?, Triste España, Todos los bienes del mundo*) y Francisco Peñalosa (*A tierras ajenas*). El mundo mexicano conlleva la inclusión de un instrumento de origen australiano, el *digeridoo*, seleccionado por su similitud con algunos representados en pinturas aztecas, y textos cantados en náhuatl del rey-poeta Netzahualcoyotl (1402-1472): *Ika tlen ni yazki (¿Con qué he de irme?)* y *Auh ixquichi in topa michiuh (Todo esto nos pasó a nosotros)*.

Los últimos años, que han supuesto una progresiva desaceleración del número de películas en las que participa, han propiciado una mayor producción de Nieto en esta faceta de músico 'académico'. En este periodo destacan los encargos de dos importantes Festivales. El *Festival Internacional de Música y Danza de Granada* en su 50 edición⁹ estrena *Picasso: Paisajes*, obra que, a modo de tríptico, se divide en *Picasso: Paisaje azul*, *Picasso: Paisaje negro* y *Picasso: Paisaje rosa*, cada una con sus respectivos intérpretes —la Orquesta de la Radio de Bratislava, la agrupación camerística Sax-Ensemble y la compañía Andaluza de Danza (con coreografía de José Antonio)— siempre bajo la dirección musical del autor. El segundo encargo viene dado por el *Guitar Art Festival* de Belgrado, donde estrena, en marzo de 2005, *Tres piezas para guitarra*, siendo su intérprete José Luis Martínez.

Por otra parte, el Maestro José Luis Temes se ha hecho cargo de la dirección del estreno de obras de concierto como *La muerte del héroe* con el Sax Ensemble o *Cuatro lunas* con la Orquesta Sinfónica Ciudad de León. La primera de las obras, *La muerte del héroe*, está compuesta para cinco saxos (soprano, alto, tenor, tenor y bajo), contrabajo, un percusionista, piano y mezzosoprano. Basada en tres poemas árabes clásicos traducidos por Pedro Martínez Montálvez, fue estrenada el 13 de diciembre de 2004 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la voz de Linda Mirabal, y repuesta el 13 de octubre de 2007¹⁰ dentro del ciclo Música para el tercer milenio con el que el Sax Ensemble celebraba su XX Aniversario.

Cuatro lunas es una composición para orquesta de cuerdas, dos pianos y cuarteto de cuerda solista,

⁹ Concierto celebrado el 23 de Junio de 2001 en los Jardines del Generalife, dentro de la Alhambra granadina.

¹⁰ Concierto grabado por TVE y retransmitido por su segunda cadena.

estrenada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de León bajo la dirección de José Luis Temes en el auditorio legionense el 25 de noviembre de 2007. Ésta, a su vez, parte de varios bocetos escritos en 1999 por Nieto cuando comenzó a trabajar en la película *Plenilunio* de Imanol Uribe, para la que finalmente no escribió la música.

De aquellas ideas musicales surgió una composición en cuatro movimientos basada en unos versos del *Rubaiyat* de Omar Kheyyan, donde reflexiona sobre la vida y la muerte a través del viaje de la luna: nacimiento (Luna de Mayo), madurez (Luna de Agosto), envejecimiento (Luna de Octubre) y muerte o letargo (Luna de Enero).

La obra fue grabada en diciembre de 2008 como primera de un CD monográfico sobre la música fuera de la pantalla de Nieto, que finalmente no se pudo completar. Sin embargo, el autor pudo recuperarla, primero como *Temp Music* (música provisional) para un montaje preliminar de la película *Luna Caliente* de Vicente Aranda (2010), y más tarde como música definitiva de la misma. De esta manera recuerda el autor cómo recuperó la obra para incluirla en *Luna Caliente*:

Vicente Aranda y Teresa Font me pidieron que pusiese en la película Luna Caliente, en la que estábamos trabajando, algo de música provisional, sacada de películas anteriores (Lolita's Club, La mirada del otro...) para un pase que tenían que hacer por motivos de distribución. En mi experiencia, esta práctica de utilizar música no definitiva en una película siempre tiene efectos secundarios adversos [...].

Después de una cierta resistencia y de un fracaso total por mi parte al tratar de convencerles de que hiciesen el pase sin música, se me ocurrió probar a articular con la película fragmentos de la obra Cuatro Lunas en lugar de otros, pertenecientes a otras películas, que, inevitablemente, hubieran tenido que ser sustituidos [...] Con ellos construí una estructura musical coherente, utilizando los motivos de forma similar a la que utilizo cuando compongo música original¹¹.

Esta curiosa relación entre partituras para cine que no llegan a buen puerto y su reutilización para sala de conciertos no termina aquí. Si nos remontamos doce años atrás a la película *Extraños*, dirigida por Imanol Uribe, Nieto, autor de la banda sonora, se sirve de una escena al comienzo de la película, donde se ensaya el segundo *Concierto de Brandemburgo* de Johann Sebastian Bach, para construir una partitura a través de la modificación de los motivos del Concierto del compositor de Leipzig. Este concepto fue el germen de la *Trilogía Barroca* para dos pianos que Nieto estrenó en su totalidad el pasado 5 de mayo de 2010 en el teatro

---

¹¹ Textos incluidos en la edición discográfica de la banda sonora de *Luna Caliente*, que también incluye la grabación completa de *Cuatro Lunas*. Saimel 3998914

Victoria Eugenia de San Sebastián, interpretada por las pianistas BdB Dúo. En esta ocasión, Nieto construye un juego de espejos, para, tomando como base tres famosas obras del barroco occidental, llevarlas más allá de las normas compositivas imperantes en aquella época. La Trilogía se compone de tres fragmentos independientes: *Cierta Primavera* (basada en la 'Primavera' de Vivaldi), *Brandemburgo 2.2* (basada en el segundo *Concierto de Brandemburgo* utilizado en *Extraños*) y *Nocturno y Fiesta* (basada en el quinteto 'Fandango' de Boccherini).

El último estreno de Nieto antes de la presentación de este texto tuvo que ver con los actos culturales dentro de la Presidencia de la Unión Europea que España asumió el primer semestre de 2010. Dentro de los encuentros organizados por la Obra Social 'La Caixa', la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y el Centro Dramático Nacional (CDN), Nieto compuso la música incidental para la lectura dramatizada de *Homero, Iliada*, de Alessandro Baricco, una adaptación del poema más antiguo de la literatura occidental a partir de la traducción de Maria Grazia Ciani, que estaba en prosa. El proyecto, que subió a las tablas del CaixaForum de Madrid el 18 de junio de 2010, contó con la participación de veinticuatro reconocidos actores del teatro español¹², y lo más significativo de esta adaptación fue la supresión de los dioses y las repeticiones, así como el cambio de la narración a primera persona, y las adiciones al texto, como el monólogo de Demódoco que pertenece a *La Odisea* y en el que se relata a Ulises la destrucción de Troya¹³.

El lenguaje de José Nieto para la sala de conciertos difiere en gran medida de su música para la imagen, buscando soluciones estéticas plenamente actuales que, si bien no abandona en el cine, este medio no permite llevarlas tan lejos. Su ideario de comunión con el público alejándose de las vanguardias más intelectuales y cerradas lo resume él mismo en el prólogo al libro *Música y cine: géneros para una generación*

Junto a los grandes movimientos musicales del siglo XX, Impresionismo, Expresionismo, Dodecafonismo, Serialismo, Minimalismo, etc. dentro de los cuales se han movido grandes maestros que han producido magníficas obras, hay un ismo más, que es, quizás, al que más compositores se han adscrito y aún se siguen adscribiendo. Lo podríamos llamar el Onanismo ya que dentro de él se han producido cientos de obras "boomerang" que salen de su autor para, sin tocar a nadie, volver limpiamente a él. Obras,

---

¹² Blanca Portillo, Aitana Sánchez-Gijón, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, María Adánez, Fernando Cayo, Jorge Calvo, Helio Pedregal, Fidel Almansa, Jesús Noguero, Javier Mora, Félix Gómez, Ginés García Millán, Gloria Muñoz, Lola Casamayor, Alberto Jiménez, Toni Cantó, Marcial Álvarez, Eduardo Mayo, Alex García, Asier Etxeandía, José Luis Patiño, Luis Muñiz y Lara Grube.

¹³ Se puede escuchar la obra completa en RTVE a la carta, emitida en el programa *Radiofonías*, y dividida en 2 partes: Parte 1: <http://www.rtve.es/alicarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-parte-23-12-10/975323/> Parte 2: <http://www.rtve.es/alicarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-2-parte-30-12-10/976690/> (consultado por última vez el 27/10/2011).

*en las que no se advierte la menor intención de comunicarse con alguien y cuyo fin no parece que sea producir emociones ni sensaciones de ningún tipo. En estas obras aparece claramente una peligrosa subversión del fin y del medio*¹⁴.

La faceta como investigador es también una notable característica de José Nieto, y su empeño por la recuperación de la obra de maestros compositores del cine español de mediados del s. XX dio sus frutos con la edición en el año 2000 de tres discos bajo el sello de la Fundación Autor. En ellos se recogen fragmentos de las obras más emblemáticas de Juan Quintero, Jesús García Leoz y Manuel Parada en tres volúmenes titulados *Clásicos del Cine Español*¹⁵. Los tres discos contienen respectivamente:

-Volumen I: Música de Juan Quintero para *Locura de Amor* (1947), *Pequeñeces* (1949), *Mare Nostrum* (1948) y *Alba de América* (1951).

-Volumen II: Música de Jesús García Leoz para *Balarrasa* (1951), *Surcos* (1951), *La sirena negra* (1947), *Niebla y sol* (1951) y *¡Bienvenido, Mr. Marshall!* (1953).

-Volumen III: Música de Manuel Parada para la sintonía del No-Do (1943), *Los últimos de Filipinas* (1945), *El escándalo* (1943), *Maribel y la extraña familia* (1960) y *Raza* (1942).

Debemos señalar que José Nieto también ha desarrollado una labor como director al frente de orquestas, ofreciendo numerosos conciertos relacionados con su actividad. Dentro de los *Encuentros de música de cine de Sevilla*, José Nieto dirigió a la Sinfónica de Madrid el 15 de mayo de 1989 en el Teatro Lope de Vega¹⁶, cuya grabación en directo fue editada bajo el sello *Varèse Sarabande* en 1991 en un doble CD junto al concierto que ofreciera Maurice Jarre al frente de la misma orquesta y en el mismo teatro cinco días más tarde.

Además, el sello RTVE publicó la grabación en directo del concierto celebrado en el Teatro Monumental de Madrid el 11 de julio de 1990 bajo el título *La música del cine*¹⁷. José Nieto dirigió a la Orquesta Sinfónica de RTVE en un concierto que también fue emitido por la televisión pública.

---

¹⁴ Pachón Ramírez, Alejandro: *Música y cine: géneros para una generación*. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2007, p.15.

¹⁵ Las revisiones de los temas y su unión a modo de suite de concierto son obra de José Nieto, con la colaboración de Benito Lauret.

¹⁶ En el programa figuraban *La Noche del Cine Español*, *Si te dicen que caí*, dos temas de amor pertenecientes a *Hay que matar a B.* y *Ésta es mi tierra*, *Capitain Cook*, *Teresa de Jesús*, *Caminando por Sevilla* y *El Caballero del dragón*.

¹⁷ En este caso el programa del concierto incluía piezas de diferentes compositores, y así encontramos, por orden: *La Noche del Cine Español* (J. Nieto), Tema de Tara de *Lo que el viento se llevó* (M. Steiner), *Apocalypse Now: La valkiria* (R. Wagner), Suite de *El Caballero del dragón* (J. Nieto), Concierto de Varsovia de *Dangerous Moonlight* (R. Addinsell), Dos temas de amor pertenecientes a *Hay que matar a B.* y *Ésta es mi tierra* (J. Nieto), *Porgy and Bess* (G. Gershwin) y *Superman* (J. Williams).

Por último, dos son los recopilatorios que incluyen obras de José Nieto. El primero, editado por *JMB/Karonte* en 2003, lleva por título *Una música de cine español, vol. 1*, y se encarga de ofrecer en dos CDs una muestra del trabajo de los compositores más actuales en España¹⁸. El segundo, de nuevo bajo el sello *RTVE-Música*, en 2008 vio la luz *Fantasia cinematográfica, vol. 1*¹⁹, un doble CD que, con la selección musical de Ana Vega Toscano, y aportando un libro con textos de esta misma autora, recoge fragmentos característicos de los grandes autores españoles del siglo XX, donde se incluye el nombre de José Nieto al lado de Juan Quintero, Jesús Guridi, Joaquín Turina, Jesús García Leoz, Manuel Parada, Carmelo Bernaola y Miguel Asins Arbó²⁰.

Echando la vista atrás nos damos cuenta de que José Nieto es algo más que un compositor de bandas sonoras. Es un autor reconocido cuyo trabajo para la gran pantalla se ha visto refrendado por cinco premios del Círculo de Escritores Cinematográficos²¹, seis premios Goya²² y dos premios de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música²³, además de la Espiga de Oro de la SEMINCI de Valladolid (1996). Pero también uno de los más importantes compositores para ballet y teatro de este país, además de reconocido autor de música 'académica'. Destaca, asimismo, su trabajo como profesor en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (de la que en 1996 fue nombrado Director del Departamento de Sonido), en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y sus numerosos cursos y conferencias impartidos por toda España. Además, ha formado parte de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores dentro del Colegio de Obras Audiovisuales, cargo que abandona en 2007. Por último, cabe citar su obra escrita, el libro *Música para la imagen: la influencia secreta*²⁴, manual de composición publicado en 1996 y reeditado en 2003 surgido de la necesidad de plasmar la experiencia del autor en papel para el aprovechamiento didáctico, y que hoy en día es un volumen indispensable para iniciarse en el mundo de la composición para el audiovisual.

¹⁸ El recopilatorio se sirve sólo de músicas ya editadas por la discográfica, por lo que su catálogo de selección es limitado.

¹⁹ Presenta como intérpretes a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE dirigidos por su titular Adrian Leaper, y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid bajo la dirección de Enrique García Asensio. Ana Vega Toscano actúa como piano solista.

²⁰ El CD se sirve del trabajo realizado por José Nieto y Benito Lauret para la recuperación de algunas piezas que ya vieron la luz ocho años antes en los tres volúmenes *Clásicos del Cine Español*, a los que se ha hecho referencia anteriormente. Contiene los títulos *Locura de amor* (J. Quintero), *Mariela* (J. Guridi), *Eugenia de Montijo* (J. Turina), *Los últimos de Filipinas* (M. Parada), *¡Bienvenido, Mr. Marshall!* (J. García Leoz), *Maribel y la extraña familia* (M. Parada), *Plácido* (M. Asins Arbó), *El Caballero Don Quijote* (J. Nieto), *Pasodoble* (C. Bernaola), *La vaquilla* (M. Asins Arbó) y *Fantasia Cinematográfica* (J. Turina).

²¹ *El amor del capitán Brando* (Jaime de Armiñán, 1974), *La luna negra* (Imanol Uribe, 1989), *El rey pasmado* (Imanol Uribe, 1991), *El maestro de esgrima* (Pedro Olea, 1991) y *La pasión turca* (Vicente Aranda, 1994).

²² *El bosque animado* (José Luis Cuerda, 1987), *Lo más natural* (Josefina Molina, 1990), *El rey pasmado* (Imanol Uribe, 1991), *El maestro de esgrima* (Pedro Olea, 1991), *La pasión turca* (Vicente Aranda, 1994) y *Sé quién eres* (Patricia Ferreira, 2000).

²³ *Juana la Loca* (Vicente Aranda, 2001) y *Carmen* (Vicente Aranda, 2003).

²⁴ Nieto, José: *Música para la imagen: la influencia secreta*. Madrid, SGAE- Autor, 1996 (reed. 2003).

Nuestro objetivo en este artículo era presentar a José Nieto como un autor más allá de la pantalla cinematográfica y, con este vistazo general, hemos podido comprobar que su labor para ballet y salas de concierto también es muy estimable, así como su implicación en labores de rescate de compositores españoles que aún hoy siguen sin obtener el reconocimiento merecido. Además, podemos constatar que, hoy por hoy, los esfuerzos del maestro se centran en la formación de nuevas generaciones que continúen un oficio que, gracias a la proyección internacional de nombres como Alberto Iglesias, Roque Baños, Javier Navarrete o Fernando Velázquez, parece gozar de una envidiable salud. Y que sea por muchos años.

REFERENCIAS UTILIZADAS

Álvares, Rosa y Arce, Julio: *La armonía que rompe el silencio. Conversaciones con José Nieto*. Valladolid, SGAE-SEMINCI, 1996.

Lopezortega, Joseba (Ed.): *Ficción televisiva: Series*. Madrid, SGAE, 1995.

Nieto, José: *Música para la imagen: la influencia secreta*. Madrid, SGAE- Autor, 1996 (reed. 2003).

Pachón Ramírez, Alejandro: *Música y cine: géneros para una generación*. Badajoz, Diputación Provincial, 2007.

Padrol, Joan: *Conversaciones con músicos de cine*. Badajoz, Diputación Provincial, 2006.