EL JAZZ Y LA BOSSA NOVA COMO NUEVAS ARMONÍAS SONORAS PARA EL DOCUMENTAL AGRARIO ESPAÑOL DE JOSÉ NECHES NICOLÁS*

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

I. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de cine documental, lo hacemos en referencia a aquel archivo cinematográfico que trata de reconstruir o describir la realidad a través de una serie de elementos que componen la secuencia fílmica, un breve espacio audiovisual donde la música juega un papel fundamental, a veces, incluso crucial, en la producción de este tipo de cine. Y es que la música tiene la particularidad de ser un recurso que proporciona la atmósfera adecuada, funciona como elemento de cohesión visual, produce una serie de emociones en el espectador, resalta la belleza de la imagen y, no menos importante, enfatiza aquellos aspectos culturales y sociales que están relacionados con la temática sobre la que versa el documental.

De hecho, sobre la importancia de la música que acompaña a la secuencia visual de esta modalidad fílmica, Nieto (2003: 146) argumenta que «propicia la utilización de lenguajes cinematográficos ricos y libres, a la vez que ofrece excelentes posibilidades para la experimentación». A su vez, Sánchez Noriega (2018: 115-116) expone que el nacimiento del sonoro «amplía el campo de posibilidades informativas del género al permitir los relatos, los testimonios orales, la voz en off o la música, que complementen, comenten o contrapunten a las imágenes». Es cierto que desde el nacimiento del cine que conocemos como sonoro, la música se ha establecido como uno de los recursos comunicativos y estéticos más importantes de este género cinematográfico. En él, se ha ido desarrollando como un lenguaje personal relacionado con la imagen, el movimiento, el argumento y la voz (Román, 2008).

Es aquí, justo en este elemento musical que acompaña a todo el desarrollo visual de este cine, donde la obra cinematográfica de José Neches Nicolás se convierte en fundamental a la hora de estudiar el documental agrario español, una serie de textos fílmicos cuya importancia «radica en su va-

UN ENORME ABANICO DE GÉNEROS MUSICALES, BIEN REALIZADOS ORIGINALMENTE PARA EL FILM O PRESTADOS DE OTRAS FUENTES

lor como documento histórico, capaz de atestiguar los hechos del pasado, pero también en la forma fílmica contenida en ellos» (Melendo, 2019: 1058). Si por algo se caracterizan los documentales agrarios producidos por este cineasta a lo largo de tres décadas —de 1945 a 1976— es por «presentar en su filmografía una exposición de géneros musicales que hacen de estas piezas cinematográficas únicas y con carácter propio» (Rodríguez, 2021: 181). De este modo, el documental agrario de Neches ofrece al espectador un enorme abanico de géneros musicales, bien realizados originalmente para el film o prestados de otras fuentes, que van desde el propio uso del folklore andaluz, el empleo de la música clásica con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner -incluso arreglos orquestales del compositor español Enrique Granados - y, a su vez, la utilización de armonías más modernas como el jazz y la bossa nova, dos estilos sonoros que están relacionados de varias maneras y cuya conexión estética se remonta a las décadas de 1950 y 1960 en Brasil v Estados Unidos.

En esta línea, es necesario mencionar que el jazz, utilizado como recurso sonoro para la cinematografía, se establece como un tema en sí mismo, conservando en el film un lugar determinado que crea una cierta atmósfera sonora (Chion, 1997: 290). Debemos tener en consideración que este estilo musical se origina a finales del siglo XIX y principios del XX en las conocidas comunidades afroamericanas de Nueva Orleans (Estados Unidos), y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando así nuevas sonoridades provenientes de diferentes culturas y tipos de música. Es en este marco donde tiene lugar el género

musical brasileño de la bossa nova, un estilo desarrollado durante la década de los cincuenta que incorpora en su esencia la influencia del jazz, la música clásica y otros géneros.

Llegados hasta aquí, y en base a todas estas breves consideraciones, cabe mencionar que existen una serie de análisis cinematográficos previos a esta investigación de autores que han tratado v profundizado sobre los citados archivos en diferentes facetas de su estudio fílmico; desde la representación de la figura femenina en el documental nechesiano (Melendo, 2018; 2019), pasando por la propia estética cinematográfica, el montaje, el análisis de la imagen y las fórmulas literarias recogidas en su producción audiovisual (Sánchez et al., 2021), hasta un recorrido historiográfico por la obra documental de este cineasta (Poyato, 2020; Gómez, 2020) -- entre otros-. Por consiguiente, esta investigación trata de llenar un pequeño vacío cinematográfico por cuanto no se ha profundizado en el estudio musical de la obra de Neches.1 Será, pues, en este último contexto sonoro de la producción filmográfica del documental agrario de José Neches Nicolás -de 1967 a 1976- en el que se centre esta investigación, un periodo que está caracterizado por incluir en su secuencia cinematográfica la música jazz y la bossa nova, unas influencias sonoras que emanan directamente de la estancia del cineasta en la Norteamérica de 1958^{2}

Por todo ello, convendría ir definiendo la intención de este estudio, que no es otra que, por un lado, identificar de entre la amplia filmografía documental producida por José Neches Nicolás aquellos archivos cinematográficos que contienen citados estilos sonoros. Por otro, será el de conocer, a través de un estudio musivisual desarrollado en las siguientes líneas, el funcionamiento del jazz y la bossa nova con la imagen del documental agrario español y que, de algún modo, otorgan a este espacio audiovisual una nueva forma de describir, acompañar y dotar de una estética sonora a la imagen nechesiana.

2. METODOLOGÍA

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos presentados con anterioridad, se describe en estas líneas el método de estudio cuantitativo y cualitativo constituido para esta investigación. De modo que el proceso metodológico se inicia con una minuciosa revisión auditiva de los cuarenta y siete documentales agrarios de José Neches Nicolás a los que tenemos acceso, todos ellos producidos entre 1945 y 1976. Así, durante esta etapa inicial, se lleva a cabo la exploración de armonías jazzísticas y sonoridades provenientes de la bossa nova que emanan del documental agrario de Neches. Una vez identificados y contabilizados estos archivos cinematográficos que incorporan, en mayor o menor medida, estos estilos musicales, se registran cuidadosamente junto con su información correspondiente incluyendo título, año y producción. Posteriormente, se inicia el análisis musivisual de estos hallazgos con la intención de desentrañar las complejidades de la interacción entre la imagen y el sonido para descubrir qué conexiones y patrones significativos florecen dentro del contexto de la obra fílmica de Neches.

Acto seguido, los documentales agrarios seleccionados para su estudio pasan por un segundo estadio de edición sonora necesario para concretar qué autor, compositor o grupo musical es el encargado de interpretar o prestar su música al documental agrario. En este sentido, ha sido necesaria la separación del contenido sonoro respecto del visual, cuya aportación nos ha permitido desvincular la voz en off de la música. Por consiguiente, llegamos a conocer con una mayor exactitud qué pieza musical es la utilizada para acompañar la secuencia visual del documental agrario.

En tercer lugar, y una vez obtenida toda la información posible sobre la música *jazz* y la *bossa nova* que acompaña a la imagen *nechesiana*, procedemos, ahora sí, al estudio *musivisual* de cada documental con la intención de conocer su funcionamiento con la imagen. Para ello, nos apoyamos en algunas nomenclaturas derivadas de autores como Román (2017),

Chion (2017) y Nieto (2003), a saber, el tipo de música, distinguiendo aquí si las piezas sonoras correspondientes al jazz o la bossa nova han sido creadas expresamente para el documental o, por el contrario, son prestadas por otros autores; y el tipo de diégesis empleada en cada secuencia en la que encontramos estas sonoridades. De modo que, si la «fuente sonora está en el espacio de la imagen y el tiempo de la acción, sea visible o no» (Román, 2017: 171) haremos referencia a la procedencia diegética o, por el contrario, si procede de origen extradiegético, en cuyo caso la fuente sonora se desconoce y no es escuchada por los personajes del documental agrario.

Asimismo, haremos mención a la sincronización entre la imagen y la música que tiene lugar en los documentales seleccionados para esta investigación, es decir, como afirma Chion (2017: 96) sobre este recurso, es un «momento sobresaliente entre un momento sonoro y otro visual, un punto en que la unión entre ambos elementos es más acentuada», o como argumenta Nieto (2003:129), «un sonido y una imagen que se producen en coincidencia temporal exacta». Por último, será necesario mencionar los niveles sonoros por los que camina la música, es decir, si aparece en un primer plano sonoro protagónico o se mantiene en un segundo plano dejando a la voz en off del narrador toda la importancia y, además, qué tipo de función cinematográfica otorga la música jazz y la bossa nova al documental agrario de Neches. Es aquí donde se realizará la distinción entre dos funcionalidades estéticas de la música, aquellas cuya intención es «potenciar los aspectos artísticos de las películas, así como proporcionar originalidad al filme» (Román, 2017: 138). Por ende, encontraremos función unificadora, que actúa como elemento de unión «por medio del establecimiento de una atmósfera o color orquestal» (Chion, 1997: 130); la decorativa, cuya finalidad es la de acompañar a la imagen sin tener un carácter emocional y, por último, la transitiva, donde el «objetivo es dar continuidad musical entre la transición de planos y secuencias visuales distintas» (Rodríguez, 2021: 189).

3. JAZZ Y BOSSA NOVA PARA EL DOCUMENTAL AGRARIO DE NECHES: ANÁLISIS MUSIVISUAL

Tal y como hemos mencionado con anterioridad, es en la última etapa de producción documental de Neches donde se pueden escuchar las diferentes sonoridades asociadas al jazz y la bossa nova, unos estilos musicales que emanan de la estancia del cineasta en Norteamérica a finales de los años cincuenta. De modo que, de 1967 a 1976, el director cinematográfico produjo nueve documentales agrarios cuyas secuencias visuales están acompañadas, como decimos, por las armonías de ambos géneros musicales. Es aquí donde se enmarcan los documentales, por una parte, Feria internacional de maquinaria agrícola de Zaragoza -FIMA 67 – (1967), Maguinaria orgánica para el suelo (1967) y Concurso de maquinaria agrícola. Recolección de remolacha (1967), todos ellos producidos por el Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura (SEA); por otra, Y mañana...un día cualquiera (1971), Conquista de una vega (1971), Reforma y desarrollo de una vega (1971), producidos por el Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de Agricultura y Agrupación de Fabricantes de Cemento de España y, por último, *El cultivo de tabaco* (1973), *Flores* (1975) y *Primores* (1976), también bajo la producción del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura.

3.1. Primeras pinceladas del jazz en el documental agrario de 1967

Nada hace presagiar, a nivel sonoro, que los primeros documentales agrarios producidos en 1967 por José Neches, dedicados a favorecer los procesos de modernización del campo español con la industrialización y el maquinismo como principales exponentes (Luque, 2021), presenten en su secuencia audiovisual una ruptura musical con lo que venía mostrando en su filmografía años antes, el folklore v la música clásica. Como decimos, es a finales de los sesenta cuando el cineasta da forma a una serie de archivos cinematográficos que se enmarcan bajo esta peculiaridad musical y contienen aspectos musivisuales comunes, entre ellos la Feria internacional de maquinaria agrícola de Zaragoza —FIMA 67 – y el Concurso de maquinaria agrícola. Recolección de remolacha. Y es que ambos documentales agrarios están acompañados casi en la totalidad de

Imágenes I y 2. Concurso de maquinaria agrícola. Recolección de remolacha (izquierda) (1967) y Feria internacional de maquinaria agrícola de Zaragoza —FIMA 67— (derecha). Secuencias acompañadas por la versión musical de la canción I only have eyes for you de Paul Phillips

Imagen 3. Maquinaria orgánica para el suelo (1967). Secuencia acompañada por el tema musical, Elmer's Tune de Dick Jurgerns

su secuencia audiovisual por una versión jazzística de la canción I only have eyes for you³, interpretada por el autor Paul Phillips y su banda junto con los arreglos jazzísticos de Joe Harnell, una canción que se encuentra recogida en el disco The sound of Midnight. Naked city, editado en Londres y lanzado al mercado internacional unos años antes, en 1961. Se trata, pues, de una pieza musical que ocupa el puesto de banda sonora y cuya importancia radica en ser un icono dentro del repertorio de la música popular y del jazz a lo largo de los años.

Por lo tanto, nos encontramos aquí ante una obra de origen preexistente utilizada en el documental agrario y cuya temática se centra en la muestra de maquinaria agrícola (imágenes 1 y 2). A su vez, durante el desarrollo de las escenas, se puede observar cómo a nivel musivisual la música sucede siempre de forma extradiegética, es decir, no se conoce el foco sonoro, posee una función decorativa y unificadora de planos y secuencias completas para dotar de unión a la escena documental y, además, adquiere un papel importante, en ocasiones protagónico, respecto a la imagen, puesto que siempre permanece entre un primer o segundo plano sonoro, solo atenuado por la participación de la voz en off del narrador.

Del mismo modo, las características sonoras y musivisuales presentadas en estos primeros documentales de FIMA 67 y el Concurso de maguinaria agrícola se repiten de igual forma en la siguiente producción de Neches dedicada ahora a la Maguinaria orgánica para el suelo (1967). Precisamente, la citada producción documental agraria utiliza la misma configuración musivisual que los archivos cinematográficos anteriormente analizados. Es decir, a nivel sonoro está acompañada por la canción jazzística de Elmer's Tune, escrita por Elmer Albrecht, Dick Jurgens y Sammy Gallop en 1941. Esta obra, versionada por multitud de artistas, se encuentra dentro del repertorio del jazz más tradicional y de la música popular de la década de los cuarenta. Además, la interpretación original por Dick Jurgens y su orquesta tienen influencias cla-

ES ASÍ COMO LA CANCIÓN DE ELMER'S TUNE Y SUS ARMONÍAS JAZZÍSTICAS E INFLUENCIAS DEL SWING SE CONVIERTEN EN EL RECURSO SONORO PRINCIPAL PARA ACOMPAÑAR A LA IMAGEN DE ESTE DOCUMENTAL

ras del swing, un subgénero del jazz muy popular en esa época y que se hace visible dentro de la secuencia audiovisual de este documento fílmico.

Es así como la canción de *Elmer's Tune* y sus armonías *jazzísticas* e influencias del *swing* se convierten en el recurso sonoro principal para acompañar a la imagen de este documental, que, recordemos, presenta los diferentes modelos de maquinaria orgánica para el suelo (imagen 3). Precisamente, al igual que los archivos cinematográficos que le preceden, Neches vuelve a situar la música de origen preexistente y de procedencia extradiegética bajo un primer y segundo plano sonoro, solo atenuado por la voz en *off* del narrador y cuya función cinematográfica retorna a una intención decorativa y unificadora de la secuencia visual completa.

3.2. Alfonso Santisteban y la llegada de la *bossa nova* al documental agrario de Neches

Si los documentales agrarios de 1967 contienen entre sus elementos audiovisuales nuevas armonías sonoras para acompañar su secuencia documental agraria, el jazz, en esta ocasión el cineasta propone otro de los estilos musicales que tuvieron un gran impacto en su producción fílmica, la bossa nova. Este género musical brasileño, que se desarrolla en la década de los cincuenta, tuvo un enorme impacto en la música *iazz* de todo el mundo. Destacan entre sus características armónicas su elegancia y belleza, sonoridades que tienen la capacidad de trasmitir emociones a través de su música suave y melódica. Por tanto, es en este contexto sonoro donde se enmarcan dos de los documentales producidos en 1971 por el Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de Agricultura y por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España; Y mañana...un día cualquiera y Conquista de una vega.

En este sentido, el primer acercamiento a la bossa nova de Alfonso Santisteban, uno de los compositores más reconocidos del panorama ci-

nematográfico español y, por ende, uno de los más requeridos por José Neches, podemos verlo en uno de los documentales dedicados íntegramente a la vida diaria de un pueblo rural, Y mañana...un día cualquiera. Es justo casi al final de su secuencia (11'38") donde, en un primer plano sonoro y de forma diegética, se puede escuchar uno de los temas pianísticos del citado compositor, La chica de la bahía, una obra para piano creada años antes por el propio Santisteban para el disco, Bossa'684 y que funciona en este documental como banda sonora preexistente. De hecho, nos encontramos ante una pieza musical que, como atenderemos posteriormente, servirá también para cerrar la filmografía documental rural de Neches en Primores (1978).

Aunque a lo largo de este archivo agrario se pueden escuchar diferentes sonidos diegéticos pertenecientes al folklore, se incluye una gran diversidad de canciones populares y hay una fuerte presencia de música clásica con obras tan emblemáticas como es el Minueto del Quinteto de Cuerda op. 13 n.º 5 de Luigi Rodolfo Boccherini, será esta última pieza musical la que dé paso al instante audiovisual donde aparece el estilo más característico de la bossa nova de Santisteban. Precisamen-

Imagen 4. Y mañana...un día cualquiera (1971). Secuencia acompañada por el tema musical La chica de la bahía (Alfonso Santisteban)

te, es en este momento donde se puede observar cómo uno de los protagonistas del film enciende su radio para escuchar la obra de Santisteban que, entre otros aspectos, sirve para crear una atmósfera especial, realzar la narrativa de la secuencia y ofrecer al espectador una nueva experiencia visual y auditiva (imagen 4). Del mismo modo, un minuto más tarde (12'22") reaparece esta versión de la bossa nova de Santisteban, pero, esta vez, de forma extradiegética y con la intención de acompañar y dotar de manera decorativa una actuación de magia (imagen 5).

Con una configuración musical muy parecida al documental anteriormente analizado, nos encontramos con otro de los archivos fílmicos de Neches, Conquista de una vega (1971), donde logramos ver también al final de su secuencia audiovisual (17'22") la presencia rítmica y melódica de la bossa nova de Alfonso Santisteban. Tal y como comenta Poyato (2020: 19) sobre este film, el «título anuncia ya el Plan Badajoz en términos de conquista, de conquista de una vega, esto es, de una extensión de tierra llana y fértil regada por las aguas de un río, el Guadiana, en este caso». Así pues, bajo esta temática que muestra la colonización, el regadío y el desarrollo rural, se incluyen de forma consecutiva y de procedencia extradiegética una serie de piezas musicales previas que marcan el camino

Imagen 6. Conquista de una vega (1971). Secuencia acompañada por la bossa nova de Alfonso Santisteban

Imagen 5. Y mañana...un día cualquiera (1971). Secuencia acompañada por el tema musical La chica de la bahía (Alfonso Santisteban)

para la aparición en la escena cinematográfica de la bossa nova de Santisteban, entre ellas, una obra musical con cierto aire barroco, la Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner⁵, la Danza n.º 5 de Enrique Granados o la Rapsodia para orquesta de Emmanuel Chabier⁶. Como decimos, la sucesión de estas piezas musicales que acompañan a la imagen nechesiana da paso a unas últimas secuencias formadas por panorámicas aéreas, orientadas a que el espectador observe las obras realizadas para el regadío. Todas ellas son guiadas por la bossa nova de Santisteban, envolviéndolas en un encantador primer plano sonoro que trasciende los límites de la narrativa y cuyo evocador acompañamiento musical, además de cumplir una función decorativa, actúa como elemento de cohesión audiovisual de las citadas tomas cinematográficas (imagen 6).

3.3. Una sinfonía para el medio rural: de nuevo, el jazz

Si bien en la producción documental agraria de Neches analizada anteriormente pudimos ver la utilización de nuevas sonoridades como el *jazz* y la *bossa nova* junto con otros géneros musicales, serán los documentales realizados entre 1971 y 1975,

entre ellos, *Reforma y desarrollo de una vega* (1971), producido, nuevamente, por el Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de Agricultura y la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, y *El cultivo de tabaco* (1973) y *Flores* (1975), bajo la producción del SEA, los que representen la mayor escenificación del mundo rural *nechesiano* junto con la música *jazz*.

De manera magistral, y como si bordara un leitmotiv, Neches expone un mismo hilo conductor musical y visual que unifica sus tres documentales previamente mencionados, es decir, en cada uno de ellos el cineasta despliega una configuración musivisual idéntica en la que aplica el mismo orden meticuloso, secuenciación experta y formato musical para acompañar la imagen rural. Este enfoque meticuloso no solo subraya su coherencia artística, sino que también resalta la profundidad de su conexión con la esencia misma de los entornos rurales que captura. Cada nota y cada imagen parecen entrelazarse en una danza perfecta, pintando un retrato vívido y emocional del

mundo rural a través de una sinfonía de sonidos y elementos visuales cuidadosamente orquestados.

Es en el archivo Reforma y desarrollo de una vega (1971), cuya secuencia visual completa está dedicada a las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización en la transformación de la vega del río Guadiana en una versión reducida del documental La conquista de una vega, pero con diferente locución, donde se puede ver y escuchar esta nueva configuración musivisual de la que hablamos. Y es que, ya en el primer minuto de este documental, la imagen está conducida por una serie de golpes rítmicos que rompen con la temática rural de este archivo cinematográfico; aquí, el arado del campo se convierte en un telón de fondo mientras los ritmos marcan un compás sereno a la par que vibrante, invectando así una nueva sonoridad a la escena tradicional y estableciendo un intrigante contraste entre lo rural y lo contemporáneo (imagen 7). Para ello, Neches recurre a uno de los autores más representativos de la música jazz, Henry Mancini, un compositor cuyo sonido

Imagen 7. Reforma y desarrollo de una vega (1971). Secuencia acompañada por The Blues (Henry Mancini).

parece representar «la voz brillante, confidente y acogedora de una nueva clase media interesada en la música pop, el *jazz*, las películas y la televisión» (Caps, 2012: 1).

Precisamente, será con su obra *The Blues*, una composición musical creada por Mancini para el álbum *The Blues and the Beat* (1960), donde el autor de la banda sonora original de *La Pantera Rosa* establece el tono inicial para este documental. La música se presenta en un segundo plano sonoro, permitiendo que la voz en *off* tome el protagonismo, mientras se utiliza con la intención precisa de enriquecer y unificar la imagen rural capturada por Neches.

Acto seguido, y tras este primer minuto del documental, Neches introduce la canción Good Bait (1944) del músico de iazz Tadd Dameron. Una vez más, el director hace uso de una obra emblemática de este estilo musical de manera extradiegética y preexistente; una pieza que se ha convertido en un estándar del jazz y ha sido interpretada por numerosos músicos a lo largo de los años. Así, bajo el inconfundible ritmo de swing de esta composición musical, el cineasta acompaña visualmente la parte documental que muestra las obras para el regadío. La música se convierte en la banda sonora de un paisaje en transformación, dotando a las imágenes de un dinamismo vibrante y resaltando la ardua labor agrícola de regadío que se desenvuelve en pantalla.

Posteriormente, y ya adentrándonos en el tercer minuto de este archivo rural (3'20"), otra joya del género jazzístico será revelada por Neches, Misty (1954), del pianista y compositor Erroll Garner, una canción que se ha convertido en una de las más versionadas y utilizadas en el cine y la televisión. Finalmente, para concluir el documental, José Neches vuelve a recurrir a otra composición icónica del mundo del jazz, Sing, sing, sing (1936), del compositor Louis Prima. Con esta elección musical, una vez más, Neches acompaña las panorámicas imágenes grabadas que nos permiten observar detenidamente las obras del regadío. Estas

piezas musicales no solo aportan un manto adicional de profundidad emocional a las imágenes, sino que también sirven como un tributo al legado del *jazz*, un género que ha perdurado en el tiempo y ha dejado una huella indeleble en la cultura audiovisual.

Efectivamente, el cineasta no dudará en aprovechar la singularidad que otorgan estos estilos musicales en dos films posteriores, El cultivo de tabaco (1973) y Flores (1975). Aguí, aunque la música proporciona una estética diferente a las imágenes que, en este caso, tienen que ver con el cultivo de tabaco y la floricultura, emplea la misma secuenciación musivisual otorgada anteriormente con The Blues, Good Bait, Misty y Sing, sing, sing, es decir, recurre a la música preexistente, utilizada de forma extradiegética, siempre en un primer plano sonoro solo atenuado por la voz en off del narrador y con una funcionalidad decorativa y unificadora de planos y secuencias. Por lo tanto, el cineasta enriquece cada plano y secuencia del documental rural con una atmósfera sonora que potencia tanto el contexto histórico como el cultural de las prácticas agrícolas representadas en pantalla. Dicha elección musical no solo sirve como un puente entre la narrativa y las imágenes, sino que también añade una capa emocional, tejiendo así una experiencia sensorial única que transporta al espectador al mundo rural nechesiano.

3.4. Santisteban y su bossa nova para cerrar la producción documental agraria

Tal y como anunciamos con anterioridad, será el característico estilo musical de la bossa nova de Alfonso Santisteban, que servirá aquí como banda sonora preexistente, la encargada de acompañar y resaltar la idílica imagen rural presentada en el último documental producido por el Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Primores (1976). De modo que la bossa nova, proveniente, una vez más, del aclamado álbum de Santisteban, Bossa' 68, es el principal protagonista sonoro de este film que, entre otras cuestiones,

Imágenes 8 y 9. Primores (1976). Secuencias acompañadas por los temas musicales de La chica de la bahía y Melodía para un hombre solo (Alfonso Santisteban)

nos sumerge en un mundo donde las innovaciones técnicas en el cultivo de invernaderos cobran vida, mostrando de manera detallada las técnicas agrícolas más vanguardistas de la época (imágenes 8 y 9). Precisamente, se convierte en la única compañía sonora, acentuando, pues, la profundidad de las imágenes de manera no vista hasta el momento en su producción agrícola.

Como decimos, Neches conduce su último documental, de forma exclusiva, con las obras musicales creadas para el álbum *Bossa' 68* del citado pianista y compositor, entre las que aparecen, de forma ordenada, *La chica de la bahía*, *Melodía para* un hombre solo, *Sofisticado*, *Esperar* y *Soledad*. Por lo tanto, cada nota de las composiciones incluidas en el álbum que suenan de forma extradiegética y que aparecen, en varias ocasiones, en un primer plano sonoro, encuentran su resonancia en el meticuloso proceso de cultivo. Una banda sonora que no es solo un acompañamiento, sino un elemento vital que eleva a otro nivel la narrativa del documental, transformándolo, pues, en una experiencia audiovisual completa.

4. A MODO DE DISCUSIÓN Y CIERRE

En las páginas que nos preceden hemos explorado detenidamente cómo la cinematografía documental agraria de Neches se entrelaza con una rica paleta musical, fusionando armonías jazzísticas e inconfundibles ritmos de la bossa nova, que se filtran hábilmente en el universo visual nechesiano. Y es que la forma de emplear estos estilos musicales para la temática rural de su documental guía a las escenas, envolviéndolas en un primer plano sonoro que, en muchas ocasiones, trasciende los límites de la narrativa cinematográfica rural.

A lo largo de esta investigación hemos descubierto cómo este evocador acompañamiento musical, situado más allá del mundo rural que vemos en pantalla, no solo cumple una función decorativa, sino que también desempeña un papel unificador crucial a la hora de enlazar y articular los diferentes planos y secuencias grabadas por el cineasta. Precisamente, las tomas cinematográficas de Neches adquieren cohesión y elegancia gracias al entramado armónico del *jazz* y la *bossa nova*, transformando así la experiencia visual del documental rural en una sinfonía de imágenes y sonidos.

Del mismo modo, es interesante observar cómo la mayoría de la música utilizada es de origen preexistente y extradiegética, es decir, proviene de fuentes sonoras desconocidas para los personajes protagonistas del documental agrario —a excepción de la secuencia mostrada en el documental Y mañana...un día cualquiera (1971), cuya imagen muestra la música de forma diegética, tal y como

NECHES RECURRE A LA MÚSICA DE GRANDES PERSONALIDADES DEL JAZZ Y LA BOSSA NOVA

hemos visto con anterioridad—. Así, Neches recurre a la música de grandes personalidades del *jazz* y la *bossa nova* como Paul Phillips, Dick Jurgens, Henry Mancini o Alfonso Santisteban para acompañar, ilustrar y dotar de una nueva experiencia audiovisual a la imagen rural de su documental agrario. Son las mismas melodías compuestas por estos autores las que de algún modo dan vida y enriquecen todos los documentales analizados en esta investigación.

Así concluye José Neches Nicolás su obra documental, regalando a los espectadores un lenguaje sonoro profundamente enriquecedor fusionado con una asombrosa diversidad de estilos y géneros musicales. Con maestría, Neches ha tejido una sinfonía visual y auditiva donde cada nota y cada acorde se entrelaza con la esencia misma de sus imágenes. Esta amalgama de sonidos no solo enriquece la experiencia del espectador, sino que también eleva el documental agrario a una forma de arte completa donde la música se convierte en un personaje por derecho propio, hablando un idioma universal que trasciende las barreras del tiempo y del espacio.

NOTAS

* Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Documentales agrarios y nacionalidades: estudio comparado de las producciones de los Ministerios de Agricultura de España, Francia e Italia (1930-1979)» del Programa Estatal de Fomento de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

- (Ref. PID2019-105462GB-I00). Convocatoria 2019. IP1: Ana Melendo; IP2: Pedro Poyato.
- 1 En un momento anterior a esta investigación, ya pudimos acceder al estudio *musivisual* del documental agrario de José Neches Nicolás (Rodríguez, 2021). En él, aunque de forma más general, se especifican qué tipo de estilos o géneros musicales emplea el cineasta para acompañar las secuencias visuales de sus documentales.
- Tal y como está señalado en el Fondo Documental Histórico Cinematográfico del cineasta (2016: 9), «El 22 de enero de 1958 solicitó excedencia voluntaria y causó baja en la Jefatura Agroeconómica de Zamora. En el periodo del 24 de nov- al 19 de dic. de 1958 obtiene un diploma de inglés en un curso de la Universidad de Washington DC. En diciembre de 1958, becado por la Cooperación de Estados Unidos, viaja a la Universidad Politécnica de California (CAL POLY), en San Luis Obispo (En la costa del Pacifico entre San Francisco y los Ángeles). En el marco de un programa de cooperación internacional participa en un curso sobre "Métodos de movimiento de tierras", de diciembre de 1958 a marzo de 1959. En este curso participaron 18 técnicos de diferentes países del mundo».
- 3 La canción fue creada y publicada en 1934 originariamente por Harry Warren —compositor y letrista estadounidense centrado, principalmente, en la composición de canciones para cine— junto con la letra de Al Dubin —músico y letrista estadounidense de origen suizo—. Desde entonces, ha sido versionada por diferentes grupos musicales e, incluso, adaptada a diferentes estilos, entre ellos, la versión más jazzística de Paul Phillips. Asimismo, debemos destacar que durante la reproducción documental existen breves fragmentos sonoros, también del género jazzístico, que no llegamos a identificar con exactitud. En ocasiones, los citados fragmentos se entrelazan muy bien con el tema principal de Paul Phillips.
- 4 Santisteban, A. (1968). *Bossa'68*. [Vinilo]. España. Estudio Sintonía.
- 5 Respecto a la *Cabalgata de las valquirias* de Richard Wagner, afirma Del Álamo que «fue Francis Ford Coppola quién utilizó a Wagner con más éxito mediático

- en su *Apocalypse Now* (1979) [...] convirtiéndola en una de las obras más estremecedoras de la historia del cine» (2020: 27).
- 6 Emmanuel Chabrier (1841-1894), compositor francés que, durante su estancia en España de cuatro meses junto a su esposa, quedó, como se refleja en programa de radio clásica *Cuaderno de Notas* (2018), «absolutamente fascinado por los ritmos y melodías de nuestro país. Fue a su vuelta a Francia cuando compuso en una partitura la esencia de nuestro folclore y escribiendo su primera obra sinfónica importante: España, rapsodia para orquesta».

REFERENCIAS

- Caps, J. (2012). Henry Mancini. Reinventing Film Music. Illinois: University of Ilinois Press.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Chion, M. (2017). La audiovisión. Sonido e imagen en el cine. Buenos Aires: La marca editora.
- Cuaderno de Notas. La «España» de Emmanuel Chabrier (2018). Recuperado de https://www.rtve.es/play/audios/cuaderno-de-notas/cuaderno-notas-espana-emmanuel-chabrier- 17-3-18/4525196/
- Del Álamo, L. (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Madrid: Rialp.
- Gómez Gómez, A. (2020). Las películas documentales de José Neches para el Ministerio de Agricultura a través de la documentación del archivo general de la administración. En M. D. García Ramos (coord.), Representaciones del mundo rural: del documental agrario a las incursiones del campo en el cine de ficción (pp.17-34). Córdoba: UCOPress.
- Luque Gutiérrez, F. (2021). Formas del montaje en el documental agrario de José Neches. En J. L. Sánchez Noriega (ed.), Contribución de José Neches al documental agrario español del franquismo (1945-1976) (pp. 149-180). Valencia: Tirant Humanidades.
- Melendo Cruz, A. (2018). Visibles pero diferentes: la mujer en la obra documental agraria de José Neches. Anales de Historia del Arte, 28, 315-338. https://doi.org/10.5209/ANHA.61618

- Melendo Cruz, A. (2019). Las voces narrativas en la obra documental agraria de José Neches. *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 28, 1057–1088. https://doi.org/10.5944/signa.vol28.2019.25106
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). (2016). *Obra cinematográfica 1945-1976. José Neches Nicolás.* Fondo Documental Histórico Cinematográfico no 12.
- Nieto, J. (2003). Música para la imagen. La influencia secreta. Madrid: SGAE
- Poyato Sánchez, P. (2020). Nuevos conquistadores para la historia de España: La conquista de una vega (José Neches, 1971). En M. D. García Ramos (coord.), Representaciones del mundo rural: del documental agrario a las incursiones del campo en el cine de ficción (pp.17-34). Córdoba: UCOPress.
- Rodríguez López, R. A. (2021). De la marcha militar a la bossa nova de Alfonso Carlos Santisteban: música para el documental de José Neches Nicolás. En J. L. Sánchez Noriega (ed.), Contribución de José Neches al documental agrario español del franquismo (1945-1976) (pp. 181-203). Valencia: Tirant Humanidades.
- Román, A. (2008). El lenguaje musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica. Madrid: Visión libros.
- Román, A. (2017). Análisis musivisual. Guía de audición y estudio de la música cinematográfica. Madrid: Visión libros.
- Sánchez Noriega, J. L. (2018). Historia del cine. Teorías, estéticas y géneros. Madrid: Alianza Editorial.
- Sánchez Noriega, J. L. (ed.) (2021). Contribución de José Neches al documental agrario español del franquismo (1945-1976). Valencia: Tirant Humanidades.

EL JAZZ Y LA BOSSA NOVA COMO NUEVAS ARMONÍAS SONORAS PARA EL DOCUMENTAL AGRARIO ESPAÑOL DE JOSÉ NECHES NICOLÁS

Resumen

Durante un extenso periodo de tres décadas, que abarca de1945 hasta 1976, el cineasta José Neches Nicolás produce una fascinante serie de documentales centrados en la vida rural y agraria, una producción cinematográfica que destaca no solo por su enfoque temático, sino también por estar acompañado por un gran abanico de géneros musicales. Así, el folklore andaluz, la música clásica y la utilización de otros estilos sonoros como el *jazz* y la *bossa nova*, proporcionan una nueva atmósfera a la imagen *nechesiana*. Por lo tanto, será en este último contexto sonoro de su producción filmográfica agraria, de 1967 a 1976, en el que se centre esta investigación, un periodo que está caracterizado por incluir en su secuencia cinematográfica la armonía del *jazz* y el estilo sonoro de la *bossa nova*. Todo ello con la intención de identificar y conocer el comportamiento *musivisual* de estos géneros musicales que se entrelazan y proporcionan una rica atmósfera sonora a la imagen agraria-documental de José Neches.

Palabras clave

José Neches Nicolás; *jazz*; *bossa nova*; estudio *musivisual*; documental rural

Autor

Rafael Ángel Rodríguez López (Córdoba, 1989) es doctor en Cine, Música y Publicidad por la Universidad de Córdoba, profesor interino en el departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de investigación «Documentales agrarios y nacionalidades: estudio comparado de las producciones de los Ministerios de Agricultura de España, Francia e Italia (1930-1979)». Sus líneas de investigación se centran en las relaciones entre la música y el cine documental. Es autor de diversos artículos publicados en revistas científicas, como Historia y Comunicación Social y Ámbitos Comunicación. Ha publicado los libros Cómo crear música publicitaria (Berenice, 2021) e Imagen y música para el Noticiario de NO-DO (1943- 1981): una sincronía a la vanguardia en la persuasión audiovisual (Universidad de Sevilla, 2023). Contacto: rrlopez@uma.es

Referencia de este artículo

Rodríguez López, R. A. (2024). El jazz y la bossa nova como nuevas armonías sonoras para el documental agrario español de José Neches Nicolás. L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos, 38, 65-78.

JAZZ AND BOSSA NOVA AS NEW MUSICAL SOUNDS IN JOSÉ NECHES NICOLÁS'S SPANISH AGRARIAN DOCUMENTARIES

Abstract

Over an extensive period spanning three decades, from 1945 to 1976, filmmaker José Neches Nicolás produced a fascinating series of documentaries focusing on rural and agrarian life. It is a body of films that stands out not only for its thematic approach, but also for the wide range of musical genres that accompany the visuals. Andalusian folk music, classical compositions and other styles, such as jazz and bossa nova, infuse Neches's images with a new atmosphere. This study focuses on the use of music in his agrarian films from 1967 to 1976, a period in his career characterised by the integration of jazz and bossa nova sounds styles in his film sequences. The objective is to identify and analyse the musivisual behaviour of these musical genres that intertwine with the images in Neches's agrarian documentaries and provide them with a rich soundscape.

Key words

José Neches Nicolás; Jazz; Bossa Nova; *Musivisual Study*; Rural Documentary.

Author

Rafael Ángel Rodríguez López holds a PhD in Cinema, Music and Advertising from Universidad de Córdoba. He is an interim professor in the Department of Language, Art and Sport Didactics at Universidad de Málaga and a member of the Agrarian Documentaries and Nationalities: Comparative Study of the Productions of the Ministries of Agriculture of Spain, France and Italy (1930-1979) research group. His lines of research focus on the relationships between music and documentary film. He is the author of several articles published in scholarly journals, such as Historia y Comunicación Social and Ámbitos Comunicación. He has also published the books Cómo crear música publicitaria (Berenice, 2021) and Imagen y música para el Noticiario de NO-DO (1943- 1981): una sincronía a la vanguardia en la persuasión audiovisual (Universidad de Sevilla, 2023). Contact: rrlopez@uma.es

Article reference

Rodríguez López, R. A. (2024). *Jazz and Bossa Nova as New Musical Sounds in José Neches Nicolás's Spanish Agrarian Documentaries L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, 38, 65-78.

recibido/received: 01.11.2023 | aceptado/accepted: 10.05.2024

Edita / Published by

Licencia / License

ISSN 1885-3730 (print) /2340-6992 (digital) DL V-5340-2003 WEB www.revistaatalante.com MAIL info@revistaatalante.com