

XXIII ENACED

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

III SIEPEC

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO NAS CIÊNCIAS

V ENTECI

ENCONTRO DE DEBATES SOBRE TRABALHO, EDUCAÇÃO E CURRÍCULO INTEGRADO

**CIÊNCIA, DEMOCRACIA
E DECOLONIALIDADE:
CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE
NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

30/09 a 02/10/2024
Unijuí, campus Ijuí

Eixo Temático: Educação, Diversidade e Inclusão

O VIOLÃO MISSIONEIRO E TRANSCRIÇÕES MUSICAIS DE NOEL GUARANY: contribuições para a diversidade cultural e educacional.

Ms. Jair dos Santos Gonçalves¹

RESUMO

O tema desta pesquisa é a Musicalidade Missioneira da região dos Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul, cuja perspectiva poético-musical se embasa na história e cultura dessa região, e estuda temas universais. O texto visa investigar obra musical de Noel Guarany e suas contribuições musicológicas para a diversidade cultural e educacional, dado que o artista referido iniciou o importantíssimo movimento da Música Missioneira. Neste sentido a presente pesquisa pretende trazer contribuições musicológico-pedagógicas para o campo do violão gaúcho por meio de transcrição das melodias, arranjos de introduções das principais músicas de Noel Guarany. A partir da perspectiva poético-musical do artista, o trabalho também visa pensar as contribuições e diálogos possíveis ao campo da Educação, Educação Musical. A abordagem metodológica adotada é a consulta a fontes históricas, revisão bibliográfica, entrevistas, análise e transcrições musicais.

Palavras-chave: Diversidade. Educação Musical. Musicalidade Missioneira. Noel Guarany.

ABSTRACT

The theme of this research is the “Missioneira Musicality” of the Sete Povos das Missões region, in Rio Grande do Sul, whose poetic-musical perspective is based on the history and culture of this region, and studies universal themes. The text aims to investigate the musical work of Noel Guarany and his musicological contributions to cultural and educational diversity, given that the aforementioned artist initiated the extremely important Missionary Music movement. In this sense, this research intends to bring musicological-pedagogical contributions to the field of the Gaúcho guitar through the transcription of melodies and arrangements of introductions to Noel Guarany's main songs. From the poetic-musical perspective of the artist, the work also aims to consider the possible contributions and dialogues to the field of Education, Music Education. The methodological approach adopted is the consultation of historical sources, bibliographical review, interviews, analysis and musical transcriptions.

Keywords: Diversity. Music Education. Missioneira Musicality. Noel Guarany.

¹ GONÇALVES, Jair dos Santos, audio1produtora@yahoo.com.br.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como tema principal a Música Missioneira² regional oriunda da região missioneira do Rio Grande do Sul. O objeto de estudo consiste na obra musical de Noel Guarany. Pensou-se abordar a obra do referido autor, primeiro por se tratar não só de um ícone da música Latinoamericana, como também, por compreender a relevância que sua obra musical possui, tanto em termos musicológicos, poéticos, como histórico-sociais. Em segundo lugar, buscar contribuições para o campo de Educação e Educação Musical, uma vez que a música gaúcha, em específico a de Violão, não possui tanta produção de materiais pedagógicos para seu ensino e preservação. Um problema agravante para o surgimento desta pesquisa também provém da necessidade de discussões questões afirmativas trazidas por Noel Guarany, tais como indigenismo, idiosincrasia, sustentabilidade e missioneirismo.

Por essas razões, a presente pesquisa tem como objetivo geral transcrever em partituras e tablaturas, parte da discografia de Noel Guarany relevantes para desenvolvimento da performance violonística. Em específico: realizar uma análise musical identificando elementos idiomáticos do violão, técnica, composição, literatura e influências estilístico-musicais utilizadas nas composições do compositor referido, e ainda, identificar as contribuições da Musicalidade Missioneira para o campo da performance e pedagogia musical, educação e seus aspectos relevantes para a diversidade cultural brasileira.

São objetivos específicos, portanto, pesquisar o estado da arte da Música Missioneira e que princípios filosóficos ou poético-musicais são traduzidos na música de Noel Guarany dado ser a obra deste compositor uma fonte documental importante para o estudo musicológico.

Justificativa: As motivações para tal pesquisa, provém de meu trabalho empírico, ou seja, o de professor e músico profissional uma vez que realizo docência em escola particular

² Música produzida por artistas, músicos ou poetas da região Missioneira do Rio Grande do Sul. Sugestões para entender a cultura Missioneira: História das Ruínas de São Miguel; Filme “República Guarani -1981” <https://www.youtube.com/watch?v=2IW528AXLKI>, Filme “A Missão”, <https://www.youtube.com/watch?v=ILaWuZl4HkA>. Espetáculo Som e Luz – Ruínas São Miguel – RS <https://www.youtube.com/watch?v=R5OMVjfpNGA>.

(cerca de 30 anos) e pública (14 anos), atuando ainda, em diversas outras frentes de atuação pedagógico-musicais e performático-musicais.

Já comentei em outras pesquisas e textos que em minhas práticas docentes e performático-musicais, sempre existiram dificuldades em acessar materiais e conteúdos, partituras de violão entre outros, que me ajudasse entender o peculiar da música gaúcha com a qual trabalho. Materiais específicos que versam sobre “Violão Gaúcho” são quase inexistentes, principalmente, ao repertório musical dos artistas missioneiros. Tal necessidade se tornou maior, quando lecionei aulas particulares em minha escola particular, sendo que, neste espaço oriento alunos acerca do Violão Missioneiro de Noel Guarany.

Posso afirmar assim que esta pesquisa nasce devido às necessidades pedagógicas e laborais, ou seja, para utilização prática em situações de ensino e performance, sendo que, em termos de materiais didáticos existem lacunas, principalmente, em se tratando da obra do referido autor. Como não haviam materiais, pensei então produzi-los. Inicialmente, tive a ideia de transcrever toda a discografia de Noel Guarany para partituras, tablaturas e cifras. Alguns materiais iniciais foram ficando prontos e sendo usados nas aulas de violão.

Deste ponto em diante, toda essa produção de conteúdos e materiais despontou ideias para desenvolvimento de uma pesquisa musicológica dentro do campo da Música Missioneira. Junto aos alunos, percebi que poderia se tornar uma contribuição científica para o campo da performance musical violonística, bem como para algumas linhas de pesquisa acadêmicas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem metodológica adotada consistiu em procedimentos de transcrição e análise musical, entrevistas, consulta a fontes discográficas e históricas, bem como, revisão bibliográfica. Esta pesquisa teve como objetivo geral transcrever em partituras e tablaturas, parte da discografia de Noel Guarany relevantes para desenvolvimento da performance violonística. Por último, pensou-se especificamente em realizar uma análise musical identificando elementos idiomáticos do violão, técnica, composição, literatura e influências estilístico-musicais utilizadas nas composições do compositor referido, e ainda, identificar as contribuições da Musicalidade Missioneira para o campo da performance e pedagogia musical.

São objetivos específicos, portanto, pesquisar o estado da arte da Música Missioneira e que princípios filosóficos ou poético-musicais são traduzidos na música de Noel Guarany dado ser a obra deste compositor uma fonte documental importante para o estudo musicológico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Musicalidade Missioneira; Musicologia e Educação Musical: um possível diálogo com a diversidade

Tal pesquisa denota o esforço para ampliação do conhecimento no campo folclórico da Música Missioneira. A premissa justifica-se no fato de que pretendeu-se documentar, analisar e interpretar parte da produção musical de Noel Guarany, uma vez que, a música regional no Rio Grande do Sul carece deste tipo de estudos acadêmicos. Pode-se supor, portanto, que este estudo por ser musicológico, trouxe contribuições que possibilitam reconhecimentos ao trabalho de Noel Guarany, reconhecendo inicialmente, que ele é o pioneiro na fundação do movimento da Música Missioneira.

O artista, por meio de posicionamentos, buscou a integração cultural latino-americana por meio da música, e também, afirmação de um movimento musical missioneiro que revelasse a história, e, reivindicasse sentidos simbólicos e históricos da saga dos índios guarani incongruentes com os propósitos missionário / jesuíticos e ambições das coroas luso-espanholas do período colonial. Uma maneira de demonstrar isto foi, por exemplo, quando o músico adotou como nome artístico a alcunha “Guarany” que significou homenagem aos povos primitivos da região missioneira, além de buscar aproximações com temas relevantes e importantes para a humanidade. Evitar sobrenomes portugueses e italianos como nome artístico definiu a importância da sua descendência Guarani, mesmo havendo mestiçagem de outras etnias (lusos, espanhóis, negros, mouros, italianos e alemães). Por esta razão, essa mistura étnica “acabou gerando sincretismos, hibridismos, misturas em suas canções”. (BARBOSA, 2013, p. 145).

Existem fenômenos culturais importantes na Musicalidade Missioneira que dialogam hermeneuticamente ao meio acadêmico, educacional, histórico e social. Tal gênero musical, merece ser estudado com aportes da ciência, já que, músicos como Noel Guarany produziram

uma arte missioneira pioneira, e como tal, possui elementos altamente simbólicos da mais alta riqueza de sentidos. Em suas poesias e textualidades, o músico interpreta a realidade defende ideais que dizem respeito às liberdades humanas, aos índios guaranis, aos trabalhadores do campo e da cidade, temas ligados à mulher, ou seja, temas ligados aos povos sofridos da América Latina, partindo do estilo de vida do gaúcho missioneiro.

Destarte, dado sua popularidade e arraigamento à cultura popular tornou-se importante realizar por meio desta pesquisa (além da contextualização do compositor) a transcrição de suas músicas missionieras para partituras oficiais. Esses registros não só servem como material pedagógico, mas também, são contribuições musicais e extra-musicais (partituras, cifras) servindo para utilização em aulas de Educação Musical

Portanto, ao pensar em transcrever melodias de violão de músicas mais relevantes de Noel Guarany, seria possível estudar peculiaridades da Musicalidade Missioneira, identificar influências no modo de compor, descobrir idiomatismos desse “toque de violão missioneiro” e para mais além, compreender identidades e representações filosóficas inscritas (em sua obra) que são reflexos dos acontecimentos, culturas, folclores de um tipo social: o gaúcho originário. Tudo isto representa o conhecimento da nossa própria identidade como gaúchos, mas olhando para a história para perceber não somente de quem venceu, mas dos que foram vencidos injustamente (como é o caso dos guaranis que perderam tanto no processo reducional Jesuítico-Missioneiro).

Biografia de Noel Guarany

O cantautor Noel Borges do Canto Fabrício da Silva, conhecido por “Noel Guarany”, nasceu em 26 de dezembro de 1941, e faleceu em 6 de outubro de 1998. O compositor era filho de Antoninha Borges do Canto e de João Maria Fabrício da Silva. Adotou o violão e, por meio dele, tocava com muito esmero seus arpejos, acordes, melodias em sextas e terças misturados aos seus bordoneios originais. Na década de 1960, faz andanças por partes do sul da América Latina, buscando trabalhar e conhecer realidades locais. O período entre 1960 e 1968 foi de estudo e pesquisa para o músico, que de modo empírico obteve aprendizado na música, tocando, cantando e aprofundando seu conhecimento da cultura regional. A discografia do compositor começa a surgir na seguinte ordem:

De 1988 ao ano de 1998, uma doença cerebral degenerativa debilita o músico. Nos anos posteriores a 1988, permaneceu retirado na Vila Santos em Santa Maria para o

tratamento de sua doença. Seu falecimento foi no dia 6 de outubro de 1998, na casa de Saúde de Santa Maria. Foi sepultado em um mausoléu construído em Bossoroca, sua cidade natal. Recentemente, na mesma cidade foi construído um memorial para reconhecimento de seu trabalho musical e artístico.

Noel Guarany e a Música Missioneira

As ideias defendidas por Noel Guarany imbricadas ao Missioneirismo contribuem ao pensamento crítico. Por ser um tema interdisciplinar, dialoga com áreas no campo da educação, da história e cultura cotidiana dos povos latino-americanos. Destarte Pommer (2009, p. 250) pondera que:

[...] a autenticidade das ações para a arquitetura de um estilo “missioneiro” de ser pode ser medida pelos atos da população em geral. A identidade se consolida por um sentimento de pertencimento chamado por Hall de “sutura à história”, expressa no reconhecimento de um passado comum, narrado através da música, dos monumentos, das festas, entre outras formas. Isso é o que garante a coesão social.. (POMMER, 2009. p. 250)

Os “Troncos Missioneiros” com seu trabalho musical e artísticos despertaram “representações e imaginários particulares na construção de uma identidade regional de fronteira específica” (Braga e Ávila, 2018, p.1). São muito discutidas atualmente em pesquisas como as de Barbosa (2013), Sosa (2003), Hartmann (2005), Pommer (2009), Sampaio (2022), Gonçalves (2022) entre outros. Essa forma de expressão musical/cultural fronteiriça (engajada socialmente) inspirou o trabalho de diversos artistas no sentido da defesa de ideais político-ideológicos. Tal perspectiva é corroborada pelos estudos de Barbosa (2013), uma vez que:

[...] além de fomentar uma Música Regional Missioneira, o principal legado dos artistas relacionados como “Troncos Missioneiros” está no pioneirismo da construção de uma identidade missioneira através da música. No que tange a identidade regional, são enfatizadas algumas temáticas principais: as características de um passado rural; a influência da cultura Guarani; a fronteira de integração/repulsão latino-americana. (BARBOSA, 2013, p.1).

Esses argumentos denotam a importância dos debates oriundos da música missioneira.

Noel Guarany e sua “Filosofia de Gaudério”

O próprio músico conta que adquiriu conhecimentos musicais na informalidade do cotidiano, em viagens pela América Latina, valorizando sempre o método do intercâmbio cultural. Essa argumentação, que relaciona o artista às questões populares, pode ser escutada numa fala do próprio compositor no show “Destino missioneiro”, feito no Cine Glória de

Santa Maria- RS no ano de 1980. Noel fala da metafísica da existência humana quando diz:

já que eu não sou cantor mitológico, eu existo: eu vivo pelas pulperias. Eu não canto no Maracanã por cinquenta milhões de dólares. Me sobra um “puchero” e por aí vou andando. Com minhas opiniões, claro! Hora, às vezes anda... a gente canta feliz. Hora a gente vê a infelicidade dos outros e... não tem condições! Sem demagogia nenhuma, se não for essa terra que eu amo tanto e que pra mim não tem fronteira – fronteiras – eu acho que eu já teria me tornado um guerrilheiro. (DESTINO MISSIONEIRO, 2003, s/p).

A narrativa do músico simboliza todo seu pensamento, ou seja, o senso de pertencimento, o apego às causas sociais, a solidariedade humana, o descontentamento com a mídia. Sintetiza quadros sociais, maneiras de viver, ser e pensar e a idiossincrasia do cidadão missioneiro. Seu canto de denúncia revela faces e realidades históricas de uma sociedade colonial desigual, que contribuiu para que o Brasil fosse um país tão excludente. A análise musical de Noel Guarany percebe os resquícios da história missioneira a impactar essa realidade que produziu invisíveis sociais: negros, índios, caboclos, mestiços. Nesse itinerário musicológico-social, fala das coisas da sociedade que o incomodam, ao mesmo tempo, revela sentimento de apego às coisas que ama. Noel Guarany é um compositor que, tendo partido tão precocemente, continua a desafiar seu público a pensar. Impossível não ser impactado a cada apreciação de uma obra deste compositor.

Noel como Precursor do estilo “Violão Gaúcho” no Rio Grande do Sul

Por meio desta pesquisa fala-se de parte desta configuração, ou seja, alguns dos principais precursores do instrumento, no que aqui definimos violão gaúcho. Dentre eles temos que destacar importantes violonistas como: **Octacílio do Amaral Antoninho Duarte e Lucio yanel.**

Noel Guarany - iniciou a quarta “escola do violão gaúcho”, ou seja o estilo “Violão Missioneiro”. Compositor que se fundamentou na obra de nomes como Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Osvaldo Sosa Cordero. Teve como parceiros de letra os poetas Jaime Caetano Braun, José Hernandez, Aureliano Figueiredo Pinto, Barbosa Lessa. Foi violonista exemplar e criador de tantas melodias únicas, bem como fraseados, arpejos em acordes maiores ao violão tais como os da música a seguir:

Romance do Petiço Mitay
Noel Guarany

Transcrição: Jair Gonçalves/2019

Estrutura rítmica (acompanhamento para a voz na música)

Figura 2 – Introdução de “Romance do Petiço Mitay” / Fonte: Gonçalves, 2019.

É possível advogar que Noel Guarany ensejou um “sotaque” regional do violão gaúcho. Um dos objetivos deste estudo é defender que o estilo epitetado “violão missioneiro” se deve ao compositor. Na música “Total – 1979” explora com sua guitarra crioula ideias de José Hernández (1834-1886) correlacionadas ao “cantar opinando”. A importância desse artista vai além, pois se trata de um verdadeiro mito da cultura musical nativa da terra missioneira. Desde a época de Noel Guarany, a cultura de um lazer-esmola tem sido duramente criticada por agentes culturais e músicos como ele. Marcus Pereira (1981) assim elogia afirmando:

[...] muitos se surpreendem com a humildade deste índio miúdo, habituados com a exuberância narcisista destes Sidney Magal que narcotizam as adolescentes que frequentam os programas domingueiros de TV, à procura do lazer-esmola que preencha de mentiras os seus sonhos e que recheie de impostura as suas fantasias de moças de subúrbio. (ALMA, GARRA E MELODIA, 1980, p.2).

Musicalidade missioneira nas transcrições musicais de Noel Guarany

A investigação de elementos musicais da obra Musical de Noel Guarany ajudaram elucidar aspectos da musicalidade missioneira. À vista disso, foram realizadas análises musicais como a seguir visando encontrar elementos que contribuíssem para elucidar sotaques do violão missioneiro a partir do repertório do artista em questão.

Exemplo – “Gaudério” – análise - Fonte: (GONÇALVES, 2019, p.46)

Gaudério é um excelente exemplo de musicalidade, é mais um “legenda missioneira”, um estilo, uma “marca musical” peculiar deixada por Noel Guarany.

Considerações finais

Percebemos com esta pesquisa, a importância da musicalidade missioneira e Noel Guarany, bem como seu pioneirismo da obra do referido artista. Suas obras são ilustrações de culturas históricas, de identidades populares tão importantes. Portanto essa musicalidade

XXIII ENACED

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

III SIEPEC

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO NAS CIÊNCIAS

V ENTECI

ENCONTRO DE DEBATES SOBRE TRABALHO, EDUCAÇÃO E CURRÍCULO INTEGRADO

**CIÊNCIA, DEMOCRACIA
E DECOLONIALIDADE:
CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE
NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

30/09 a 02/10/2024
Unijuí, campus Ijuí

nos traz a ideia de pertencimento e idiosincrasia e identidade missioneira, princípios filosóficos e poético-musicais quando se busca cantar opinando. Isto falta aos dias de hoje!

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Iuri Daniel. *Os troncos missioneiros e a construção da identidade missioneira a partir da música. Para Onde!?*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 171-177, set. 2013. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/article/view/9780> Acesso em: 18 maio 2018.

BRAGA, Reginaldo Gil, ÁVILA, Fernando Henrique Machado. Música missioneira: imaginários e representações de um estilo musical regional do Rio Grande do Sul. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2014/2916/public/2916-9819-1-PB.pdf. Acesso em: 25 jan. 2022.

GONÇALVES, Jair dos Santos. *A Contextos do violão missioneiro a partir de transcrições musicais de Noel Guarany*. Monografia. Especialização em Músicas do Século XX e XXI. UFSM, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/21245>. Acesso em: 31 mar. 2019.

HARTMANN, Luciana. Narrativas orais: uma porta de entrada para a cultura da fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 11, n. 24, p. 125-153, jul./dez. 2005.

OLIVEIRA, Silvio; VERONA, Valdir. *Gêneros musicais campeiros no Rio Grande do Sul: ensaio dirigido ao violão*. Porto Alegre: Nativismo, 2006.

PEREIRA, Marcus. LP *Alma, garra e melodia*. Texto de Contracapa. Artista Noel Guarany. [S. l.]: Discos Marcus Pereira. São Paulo, 1980.

POMMER, Roselene Moreira Gomes. *Missioneirismo: história da produção de uma identidade regional*. Porto Alegre: Martins Livreiro, 2009.

SOSA, Chico. *Noel Guarany: destino missioneiro*. Imp. Pallotti, Santa Maria - RS: [s. n.], 2003.

VERONA, Valdir. *14 estudos progressivos: violão campeiro*. Caxias do Sul: Edição do Autor, 2002.

ZANON, Fábio. *Violão com Fábio Zanon*. 2008. Matéria: “O Violão brasileiro” postado no *Blogger.com*. Disponível em: <http://vcfz.blogspot.com/>. Acesso em: 10 dez. 2018.