

ANÁLISE CRÍTICA E DOCUMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS DO CANCIONEIRO DE PAULINHO NOGUEIRA EM HOMENAGEM AOS 20 ANOS DE SEU FALECIMENTO

Palavras-Chave: Paulinho Nogueira, Cancioneiro, Documentação

Autores(as):

FILIPE GONZAGA SALES TABOSA, UNICAMP – INSTITUTO DE ARTES

Prof^(a). Dr^(a). GILSON UEHARA GIMENES ANTUNES, UNICAMP – INSTITUTO DE ARTES

INTRODUÇÃO:

O estudo presente neste projeto visa dar total protagonismo à obra do cancionista de Paulinho Nogueira, propondo-se especificamente em aprofundar sobre sua personalidade como compositor de canções. Em sua carreira, muitos de seus álbuns possuem registros de suas interpretações de outros compositores, contendo algumas poucas composições, mas em outros como *“Eu e Meu Violão”* (2012) e *“Paulinho Nogueira Canta as suas Composições”* (1970), Nogueira grava exclusivamente suas canções autorais, mostrando sua grande relevância como compositor. No dia 02 de agosto de 2023, completou-se 20 anos do seu falecimento, e portanto, este projeto de pesquisa visa homenagear este grande artista, tendo como produto final a produção de um songbook com as suas principais canções autorais. Além disso, tem a finalidade de reavivar a memória de Paulinho Nogueira entre a classe artística, fomentar o estudo de suas obras entre seus apreciadores, além de contribuir para o crescimento de um acervo em memória desse importante violonista e compositor. Tendo como base a escuta dos fonogramas de canções autorais presentes em seus diversos álbuns e uso de softwares de edição de partituras, o projeto tem como objetivo realizar uma análise crítica e documentar no formato de um songbook 20 obras do cancionista de Paulinho Nogueira.

METODOLOGIA:

Mediante uma investigação sobre a relevância de cada canção em sua carreira, do ponto de vista histórico, sentimental, melódico, harmônico, rítmico, entre outros fatores, serão escolhidos 20 faixas para a composição do songbook do cancionista de Nogueira. Uma vez escolhidas as canções, por meio de uma escuta atenta e com o auxílio de um violão e teclado, será realizado a notação, em software de edição de partituras, da melodia, da harmonia e do ritmo em pauta musical de todas as faixas musicais. Após isso, será realizado a edição completa do songbook para posterior impressão e divulgação, mediante autorização de direitos autorais.

Para a realização deste trabalho, serão coletadas informações literárias disponíveis sobre o autor homenageado. Trata-se de um estudo qualitativo, explicativo e transversal. Pesquisas com abordagem qualitativa é sobretudo, descritiva, e considera as interpretações do pesquisador e sua atribuição de acepções, “onde o processo e seu significado são os focos principais de abordagem” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Como proposto na introdução e metodologia, o resultado do projeto de pesquisa consiste na elaboração de um songbook, contendo 20 obras do cancionário de Paulinho Nogueira. Em resumo, para exemplificar, serão apresentadas e discutidos 3 transcrições.

- Registro da faixa “*Contracanto*” presente no álbum “*Paulinho Nogueira Canta Suas Composições*” de 1970.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=fAw35TT-B5Y>

Contracanto

Escrita: Filipe Gonzaga (2023) Compositor: Paulinho Nogueira

INTRO VIOLÃO

6 Bm Bm Bm Bm A Bm5+ A/B Bm5+

Vem Va-mos can-tar...

14 A/B Bm5+ C#4/B Bm5+

eu dou o tom vo-cê faz a me-lo-di-a

18 F#7/B Bm7 F#m7

Vou pro-cu-

21 GM7 CM7 C#m(11)(omit5) F#7 Bm7

rar No con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni-a

25 Bm7 Em7(9) A7 DM7(9) GM7

No vi-o-lão-que é tão-men Pro-cu-rei-seu a-mor Nun

31 C#m7 F#7 Bm5+ Bm5+ Em7(9)

ca-mais vou pa-rar de-to-car bem sei- Quan-las-no-las-cu-fiz

36 A7 DM7(9) GM7 C#m7 F#7

Num com-pas-so vi-vi Sus-te-ni-dos be-mais pe-las mãos

41 Bm5+ Bm5+ A/B Bm5+

eu cho-rei Vem vem va-mos can-tar...

2 A/B Bm5+ C#4/B Bm5+ F#7/B

Eu dou o tom vo-cê faz a me-lo-di-a

31 Bm7 F#m7 GM7 CM7 C#m(11)(omit5)

Vou pro-cu-rar no con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni-a

36 F#7 Bm5+ Bm7 B2 Em7(9) A7

zer a har-mo-ni-a Meu vi-o-lão-já me fez ir-

41 DM7(9) GM7 C#m7 F#7 Bm5+

bem lon-ge da-qui Já-sonhei dis-so-nã-dias Num som-sem fim

46 Bm5+ Em7(9) A7 DM7(9) GM7

Um a-cor-de-po-rém Nun-ca-pu-de-ou con-trar Har

51 C#m7 F#7 Bm5+ Bm5+ A/B Bm5+

mo-ni-a que vo-cê le-vo-u de mim Vem vem vem

56 A/B Bm5+ A/B Bm5+ C#4/B

vem can-tar Eu dou o tom vo-cê faz a me-lo

61 Bm5+ F#7/B Bm7 F#m7 GM7

di-a Vou pro-cu-rar

85 CM7 C#m(11)(omit5) F#7 Bm5+ Bm5+

no con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni-a

91 F#7(9) Bm5+ A/B Bm5+ A/B

Vem va-mos can-tar Eu dou o tom

101 Bm5+ C#4/B Bm5+ F#7/B Bm7

vo-cê faz a me-lo-di-a Vou

116 F#m7 GM7 CM7 C#m(11)(omit5) F#7

pro-cu-rar No con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni

121 Bm5+ Bm5+ C#m(11)(omit5) F#7 Bm5+

a No con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni-a

126 Bm5+ C#m(11)(omit5) F#7 Bm5+

No con-tra-can-to fa-zer a har-mo-ni-a fade out

A apreciação e influência da música erudita na vida de Paulinho Nogueira, o inspirou para compor a música *Contracanto*, lançada em 1970 em seu álbum *Paulinho Nogueira Canta Suas Composições*. Como o próprio título já informa, a música é permeada de contracantos, apresentando-se uma seção especial na parte C identificado na partitura, onde variados instrumentos fazem diferentes melodias que se complementam. Nesta canção, Paulinho Nogueira, em seu canto, realiza diversos deslocamentos rítmicos nas sessões que se repetem, o que dificultou a escrita em pauta, mas, foi possível de realizar a notação o mais próximo do fonograma.

- Registro da faixa “O Jogo é Hoje” presente no álbum “Paulinho Nogueira Canta Suas Composições” de 1970.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=MV9Yz6a1BD4>

Escrita
Filipe Gonzaga
2023

O Jogo é Hoje

Paulinho Nogueira

INTRO VIOLÃO

8

A

B7M G5m7 C#m7 F#7 B7M G#m7

12 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7

O jo go é ho - je nesse ti me não po - de per der Se não pu der na bo

17 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7

— la não dá bo - la vai de so - la que a tor - ci - da não quer nem sa - ber O

21 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7

jo go é ho - je tá na ho - ra gran - de e mo - ção o cam - po i - lu - mi - na

25 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G7

— do ho - la bran - ca no gra - me - do Vai nas - cer um no - vo cam - pe - ão

29 C7M Am7 Dm7 G7 C7M Am7 Dm7 G7 C7M Am7

O jo - go é ho - je

34 Dm7 G7 C7M Am7 Dm7 G7 C7M Am7

o - lha a clas - se do za - guei - ro cen - tral Ma - ta bo - la no pei - to Dá pro la - te - ral di -

38 Dm7 G7 C7M G#7 C#7M A#m7

rei - to bem no jei - to que lan - ce go - ni - al O jo go é ho - je

42 D#m7 G#7 C#7M A#m7 D#m7 G#7 C#7M A#m7

Vai em fren - tenã do - me - ra não Es - ti - ca lo - go na pon - ta jo - go bo - ni - tonã do

46 D#m7 G#7 C#7M A#m7 D#m7 G#7 C#7M A#m7

co - ta Que é pra der - ru - bar a nar - ca - ção

50 Em7 A7 D7M Bm7 Em7 A7 D7M Bm7 Em7 A7

O jo go é ho - je Mais de mil ban - dei ras

54 D7M Bm7 Em7 A7 D7M Bm7 Em7 A7

na ge - ral To do mun - do es - pe - ran - do ver a re - de ha - lan - çan - do Pra fa - zer um gran - de

58 D7M Bm7 Em7 A7 D7M Bm7 Em7 A7 C#m7(9)

car - na - val Pra fa - zer um gran - de car - na - val

62 C7(B9) B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7

O jo go é ho - je nesse ti me não po - de per der

66 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7

Se não pu der na bo - la não dá bo - la vai de so - la que a tor - ci - da não quer nem sa - ber

70 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M G#m7 C#m7 F#7

O jo go é ho - je tá na ho - ra gran - de e mo - ção o cam - po i - lu - mi - na

74 B7M G#m7 C#m7 F#7 B7M

— do ho - la bran - ca no gra - me - do Vai nas - cer um no - vo cam - pe - ão

78 G7 C7M Am7 Dm7 G7 C7M Am7 Dm7 G7 C7M Am7

O jo go é ho - je

82 D7M Bm7 Em7 A7 D7M Bm7 Em7 A7

car - na - val Pra fa - zer um gran - de car - na - val fa - ce out

Segundo sites e livros importantes que relatam um pouco sobre a história de Paulinho Nogueira e suas composições, o futebol sempre foi um tema recorrente em suas músicas. *O Jogo é Hoje* e *Meus 20 anos (Ai, Corinthians)* são duas músicas de sua discografia que falam sobre essa sua grande paixão. *O Jogo é Hoje*, foi certamente uma das mais fáceis de desenvolver, uma vez que a estrutura da música se repete em vários momentos em diferentes tonalidades, como pode ser escutado no link acima. Portanto, uma vez dominado alguns atalhos no software utilizado, MuseScore 4 (habilidade desenvolvida principalmente em virtude dessa pesquisa), a notação se tornou mais rápida e eficiente. É importante escutar e observar que todas as notas da melodia são subdivididas no máximo em semicolcheias, o que facilita uma transcrição totalmente fiel ao que está registrado no álbum, e, portanto, uma leitura mais compreensiva.

CONCLUSÕES:

A presente pesquisa demanda muitas horas de escutas minuciosas, análises técnicas, interpretativas, colocando em prática toda a bagagem de conhecimento teórico sobre a escrita em pauta musical, em todos os seus aspectos, seja rítmico, melódico e harmônico. Todo o processo da elaboração do songbook está sendo bastante proveitoso, por exemplo, com o aprofundamento do conhecimento técnico do software de notação musical e com a resolução de problemas de notação e edição nunca vistos antes. Indubitavelmente, o resultado visa contribuir para a perpetuação destas importantes e fundamentais obras de Paulinho Nogueira para o violão brasileiro, bem como, para o cancionero nacional.

BIBLIOGRAFIA

DE MELLO, Jorge Carvalho. **Paulinho Nogueira**. Acervo Digital do Violão Brasileiro. Disponível em:<
<https://www.violaobrasileiro.com/dicionario/paulinho-nogueira>>

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Tipos de edição**. Debates, Rio de Janeiro, n. 7, p. 39-55, 2004

GRIER, James. **The critical editing of music: history, method and practice**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 267 p.

KAUARK, F. S; MANHÃES, F. C.; MEDEIROS, C.H. **Metodologia da pesquisa: um guia prático**. Itabuna (BA): Via litterarum editora, 2010.

PAULINHO Nogueira. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021.

Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12931/paulinho-nogueira>>. Acesso em: 16 de maio. 2021. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

WALTER, Carlos. **O fino do violão: 90 anos de Paulinho Nogueira**. Acervo Digital do Violão Brasileiro, 06 nov. 2017. Disponível em:< <https://www.violaobrasileiro.com.br/blog/o-fino-do-violao-90-anos-de-paulinho-nogueira/197> >