

As Fontes da Música Country, 1975

Thomas Hart Benton tinha oitenta e quatro anos de idade em 1973, quando deixou a aposentadoria e voltou à ativa para pintar um mural para o Country Music Hall of Fame and Museum (Salão da Fama e Museu da Música Country), em Nashville, Tennessee. Sua tarefa era descrever as fontes regionais do estilo musical conhecido como “country”, e Benton não pôde resistir à oportunidade de pintar uma última celebração das tradições puramente americanas. O próprio Benton era um talentoso tocador de harmônica e havia crescido ouvindo a música tradicional da região dos Ozarks, no estado de Missouri. Foi durante sua vida que a indústria da música country, de muitos milhões de dólares, em Nashville, substituiu a música das comunidades rurais dos Estados Unidos. Como artista, ele havia conhecido um certo sucesso na década de 30, com obras que agradavam as pessoas comuns. Junto com outros Regionalistas do Meio-Oeste, como Grant Wood (ver 3-A), Benton rejeitava a “estética parisiense”, a influência europeia na arte americana, e desprezava a arte abstrata, como “um universo acadêmico sem vida”. Sua ambição era pintar temas significativos, inteligíveis — “o mundo real onde vivem homens e mulheres que trabalham” — que seriam populares junto ao grande público. Em virtude de seu tema e de seu cenário, o mural de Nashville era para ser uma pintura, Benton dizia, “direcionada às pessoas que normalmente não visitam museus de arte”.

A pintura *As Fontes da Música Country* apresenta cinco cenas distintas para ilustrar a música dos americanos comuns. O tema central é uma dança de celeiro, com violinistas dando instruções a um grupo de dançarinos de “square dancing”, um tipo de quadrilha, que ilustra a música tradicionalmente dominante entre os pioneiros. Uma cena comparativamente calma mostra três mulheres usando suas melhores roupas de

domingo e segurando livros de salmos, sugerindo a importância da música de igreja na América protestante. Em primeiro plano, duas mulheres das montanhas, descalças, cantam ao som do saltério, um instrumento antigo associado às baladas dos Apalaches, apoiado no joelho. No canto oposto, um cowboy armado, com um pé sobre sua sela, acompanha a si mesmo com um violão. Um homem afro-americano, aparentemente um catador de algodão do Sul Profundo, dedilha uma melodia no banjo, um instrumento musical que os escravos trouxeram com eles para o Novo Mundo. Além dele, do outro lado dos trilhos do trem, um grupo de mulheres negras dança na margem distante do rio. Apesar da variedade de estilos, instrumentos e costumes regionais, o mural parece pulsar no mesmo ritmo, como se Benton tivesse conseguido que todos os músicos tocassem a mesma nota e cantassem suas diversas canções americanas em uníssono.

O mural preserva uma imagem das tradições folclóricas americanas que estavam desaparecendo rapidamente. O estilo caracteristicamente dinâmico de Benton expressa os poderosos ritmos da música, enquanto sugere a inevitabilidade das mudanças. Muitas das robustas figuras, quase que em tamanho natural, equilibram-se em um chão irregular e móvel. Os violinistas dão a impressão de que vão cair no chão, misteriosamente inclinado, e o tronco no qual o tocador de banjo está sentado ameaça rolar para baixo nesta inclinação íngreme da paisagem de argila vermelha. Até mesmo os postes telefônicos parecem balançar no plano de fundo. A locomotiva a vapor, um sinal de mudança, representa o fim da vida agrária e a homogeneização da cultura americana, o que levaria necessariamente à perda dos costumes regionais.

O mural presta uma homenagem ao cantor de música country e ator de cinema Tex Ritter, que havia ajudado a convencer Benton a aceitar a encomenda de Nashville, mas que morreu antes de a obra ter sido concluída. Benton representa Ritter como o cowboy cantor, que se vira para ficar de frente para o trem a vapor, cuja fumaça é preta como carvão e que avança ao longo do horizonte. O próprio trem foi inspirado no Cannonball Special, conduzido e demolido por Casey Jones, o herói de uma balada americana; ele também faz lembrar “The Wabash Cannonball”, uma canção folclórica popular sobre um trem mítico que desliza pelo país e, então, com um estrondo, parte em direção ao paraíso. A locomotiva, que pode significar os aspectos tanto positivos, quanto negativos do progresso americano (ver *A Casa junto à Ferrovia*, de Edward Hopper, 16-A), é o único elemento da complexa composição que Benton achou que não estava como ele queria. Infelizmente, nunca saberemos como ele queria que o trem fosse. Diz-se que Benton morreu de um forte ataque cardíaco, quando estava em frente ao mural, em janeiro de 1975, tentando decidir se pesquisaria e repintaria o trem. Se a história é verdadeira ou não, sua obra final nunca foi assinada.



18-A Thomas Hart Benton (1889 – 1975), *As Fontes da Música Country*, 1975. Acrílico sobre tela, 182,9 x 304,8 cm (72 x 120 pol.). The Country Music Hall of Fame® and Museum, Nashville, Tenn. The Country Music Hall of Fame® and Museum é gerenciado pela Country Music Foundation, Inc., uma organização educacional sem fins lucrativos conforme a Seção 501(c)(3) registrada no estado do Tennessee em 1964.

ATIVIDADES DIDÁTICAS

F = FUNDAMENTAL (1º/5º) (6º/8º) | **M** = MÉDIO

Peça aos alunos para estudarem esta pintura atentamente,
prestando atenção ao modo como o artista agrupou os elementos em sua obra.

F | M

Peça aos alunos para encontrarem cinco cenas, nesta pintura, que mostrem músicos regionais. Eles representam as raízes da música country americana. Os alunos conseguem identificar que tipo de música cada um deles representa?

Música de igreja e de coral: *As três mulheres com um diretor de coral (canto superior esquerdo) são os representantes da música de igreja e de coral.*

Cantores dos Apalaches: *As duas mulheres descalças tocando o saltério (à esquerda) representam a região dos Apalaches.*

Dança de celeiro: *Os dois violinistas e os dançarinos (no centro) representam a dança de celeiro.*

O cowboy cantor: *Um homem com um violão (à direita) representa o “cowboy cantor”.*

A música afro-americana do Sul Profundo: *O homem com um banjo e um grupo de mulheres na margem distante do rio (do centro para a direita) representam a música afro-americana do Sul Profundo.*

F(6º/8º) | M

Como Benton combinou estas cenas diferentes em uma composição uniforme?

Ele fez a sobreposição das formas, usou o mesmo estilo de pintura por todo o mural, repetiu cores e fez com que a maioria das figuras olhasse para o centro da pintura. Da mesma maneira que todas estas influências musicais se combinam para produzir a música country americana, estas diversas cenas se juntam em uma composição uniforme nesta pintura.

F | M

Como Benton criou uma ideia de ritmo e movimento nesta composição?

A maioria das linhas e dos corpos verticais está inclinada para a direita, criando um movimento visual naquela direção. O trem se inclina para a frente e avança, com grande velocidade, para a direita. Até mesmo os postes telefônicos parecem balançar.

INTERPRETE **F | M**

Que coisas e que pessoas estão fazendo música ou produzindo sons nesta cena?

O coral, as mulheres dos Apalaches, o tocador de banjo e o cowboy estão cantando. O trem passa fazendo barulho e apita, o barco a vapor apita, e os dançarinos batem seus pés no chão de madeira. Os músicos tocam seus instrumentos – saltério, violinos, banjo e violão.

Benton queria que todos os músicos tocassem a mesma nota e cantassem suas várias músicas em uníssono. Você acha que esta pintura parece uma cena de barulho e confusão, ou que todas as partes estão em harmonia?

F(6º/8º) | M

O que a locomotiva a vapor representa?

A locomotiva a vapor representa mudança — o fim da vida agrária, uma vez que os americanos estavam saindo das fazendas e se mudando para as cidades, levando assim à mistura das culturas regionais.

F(6º/8º) | M

Por que Benton incluiu, nesta pintura, uma homenagem a Tex Ritter, o cowboy cantor?

Ritter havia ajudado a convencer Benton a realizar esta pintura, mas morreu antes de ela ter sido terminada.

Por que Benton não assinou esta pintura?

Ele morreu antes de concluí-la.

Antes de morrer, Benton estava tentando decidir se deveria repintar o trem. Por que você acha que ele queria fazer isto?

RELAÇÕES **Geografia:** A região do meio-oeste; o Sul; o Oeste; Ozarks; Apalaches

Música: bluegrass; country, gospel; instrumentos historicamente americanos

Artes: Regionalismo