Bret McKenzie

Songs Without Jokes

Fecha de Lanzamiento: Agosto 26, 2022

Como puedes deducir del título del álbum, *Songs Without Jokes* (o *"Canciones Sin Chistes"* en español), Bret McKenzie—quien conoces de tesoros musicales modernos como el dúo de comedia Flight of the Conchords, las recientes películas de los Muppets y otras películas infantiles, blogs de fans del *Señor de los Anillos,* canciones para *Los Simpsons*, viajando por bicicleta en su país natal de Nueva Zelanda y más—tiene un nuevo álbum solista lleno de canciones que NO SON CÓMICAS.

Pero sí, Bret es un tipo increíblemente gracioso, y quizá podrías llamarlo uno de los mejores compositores de comedia en la industria. Ha tenido grandes éxitos, ha ganado premios importantes, se viste mejor que el otro integrante de su dúo... Es decir, ¡le va muy bien! Entonces, ¿qué onda con eso de "canciones sin chistes"?

"Después de los Conchords, estaba trabajando en canciones para las películas de los Muppets, y durante una sesión de estudio, pensé que algún día sería divertido trabajar en canciones que no eran para alguien más, que no tienen que contar una historia ni ser chistosas ni continuar la narrativa del trama ni que le pertenezca a un personaje", dice McKenzie. "Creí que sería divertido hacer un álbum así, algo diferente. Empezó como un proyecto personal. No es como si planeo empezar una carrera masiva como solista ni busco cambiar el mundo con mi música. Pero ahora se ha convertido en un álbum completo y entonces requiere un poco más de tiempo. Resulta ser que lanzar un álbum es mucho trabajo. ¿Por qué nadie intentó detenerme?"

The Conchords le consiguió a McKenzie y a Jemaine Clement un programa de televisión exitoso en HBO, una serie de *BBC Radio*, álbumes exitosos, giras internacionales, un premio Grammy para Mejor Álbum de Comedia y un especial de "reunión" en el 2018 junto con su álbum en vivo, *Live In London*. McKenzie luego se fue a Hollywood, escribiendo canciones para *The Muppets* (2011, ganando el Óscar para Mejor Canción Original con "Man or Muppet"), *Muppets Most Wanted* (2014), además de películas de franquicias como The *Pirates!* y *Dora*. Pero mientras disfrutaba y sobresalía en su trabajo, también aguantaba el tedio que acompaña la especificidad del trama, y empezó a preguntarse a qué dirección podrían llegar sus canciones si fueran libre de todo eso. Ya había notado que su vocabulario de composición había expandido orgánicamente debido a las necesidades emocionales de las películas. Y entonces, mientras estaba en Los Ángeles hace unos años, grabando música para películas con músicos de sesión legendarios, McKenzie empezó a jugar con canciones que había escrito simplemente como canciones—canciones sin ninguna dirección externa, canciones sin preocupaciones de avanzar el trama, canciones sin chistes.

"Mi composición empezó a evolucionar un poco", dice Bret. "Estábamos escribiendo canciones todo el tiempo en Conchords, pero siempre estaban basadas en una broma. Luego el trabajo para películas a menudo requerían más narrativa y personajes, así que lo que podría ser una canción graciosa también tenía que tener un momento emocional. Quería escribir canciones que no eran para alguna cosa ni una persona en específico, canciones que solo podrían existir. Es extraño, porque el 99% de las canciones son eso—solo como 10 personas escriben canciones cómicas".

Agregando a su historial exitoso componiendo y cantando a través de muchos géneros de música popular, McKenzie es un fan de artistas irónicos y cultos como Harry Nilsson, Steely Dan, Randy Newman y Dire Straits. Toca varios instrumentos y es un veterano de varias bandas no cómicas en Nueva Zelanda, como el grupo de reggae fusión The Black Seeds. Aún así, reconoce que la mayoría de sus fans escucharán su álbum esperando reírse. De ahí el nombre del título.

"Cuando le digo a la gente que estoy haciendo un álbum, se topan con un muro: '¿Es de comedia?' He estado trabajando en él por dos años, así que ya lo superé, pero hasta que la gente lo escuche, es difícil para ellos imaginarse lo que estoy haciendo".

Compuesto en los meses más tranquilos del 2019, con su vida dividida entre trabajo en Los Ángeles y su familia en Wellington, las canciones de *Songs* se enfocan en temas de escape, la búsqueda perpetua de la paz y navegar una vida que lo jala a varias direcciones a la vez. Hay simples meditaciones sobre manejar por la ciudad y el clima. McKenzie fue inspirado por el camino que sus ídolos como Newman y Nilsson allanaron, donde un número ligero y juguetón podría estar al lado de una canción sobre un desamor o una redención sincera o una sátira mordaz. Puso un poco de todo en la mezcla, grabando ideas en su teléfono en casa en Nueva Zelanda, después de que sus hijos se iban a dormir. Al regresar a Los Ángeles, reproducía los demos para su productor y colaborador, Mickey Petralia, quien ayudó a McKenzie identificar los mejores momentos, luego juntos agregaron partes y le daban forma a las canciones. De ahí, su viejo colaborador en su trabajo cinematográfico, Chris Caswell, creó tablas de acordes para el mismo conjunto de músicos de sesión con quienes habían grabado tantas piezas para el cine. La mayoría de las canciones fueron grabadas en United Studio en Los Ángeles en solo unas cuantas tomas.

"Me encanta trabajar en el estudio con esos tipos mayores, esta generación de músicos de sesión angelinos, estas leyendas tipo Wrecking Crew", dice McKenzie. "Han tocado en todo, es una locura—discos de Dolly Parton, James Taylor, Lionel Richie, todo. Es muy anticuado. La banda recibe una tabla de acordes y se sientan ahí y tocan la canción una o dos veces y eso es todo. Es un poco como dirigir a actores. Yo les digo: 'Esta canción debe tener una vibra tipo Steely Dan', o: 'Debería sentirse como música para manejar en la carretera de Los Ángeles', y Dean, el guitarrista, solo dice: 'Sí'. Y nos reímos a carcajadas porque Dean es uno de los guitarristas de Steely Dan. Todos esos tipos de sesión son una locura".

"If You Wanna Go" arranca como una patada de Randy Newman, con una instrumentación que suena contemporánea y retro a la vez. "A Little Tune" es un jugueteo con un piano vivaz, una gran sonrisa, mucho estilo y ningún chiste. Y el pulso rítmico propulsado por un sintetizador de "Dave's Place" ofrece un sentido de ritmo y voces fuertes pero sutiles que no sonarían fuera de lugar en un álbum de Dire Straits.

Mientras el álbum está libre de remates tradicionales, no le falta el sentido de humor. Muestra una nueva etapa en la carrera de McKenzie, pero una que no está tan lejos de sus obras pasadas y su ser artístico verdadero. Como Jim Henson antes de él, quien formó una carrera de mezclar lo gracioso con lo sincero y lo juguetón con lo profundo, McKenzie también aspira a conectar los arcoíris con lo ridículo.

"Me estoy acostumbrando a sentirme cómodo componiendo canciones más personales. Al principio, me sentí desnudo cantando una canción que habla de cómo no sé qué hacer con mi vida—comparado con escribir para la mismísima rana René—pero me estoy acostumbrando a la vulnerabilidad. En vez de aspirar a una risa, estás creando momentos geniales. Me encantan las canciones cómicas, pero no pongo un álbum de comedia cuando estoy pasando el tiempo; no viajo en auto escuchando a comediantes. Escucho música regular. Así que se siente bien finalmente hacer un álbum de música que quizá querría escuchar".

Songs Without Jokes de Bret McKenzie será lanzado internacionalmente el 26 de Agosto, 2022, por Sub Pop Records.