

JANE MONHEIT

“Todo lo que canto ahora es un reflejo de mi verdadero yo”, cuenta Jane Monheit. “Después de todo este tiempo en la industria, después de estar de gira por 13 años, es tiempo de solo ser yo misma, con completa y total libertad”

Este sentimiento de liberación se nota a través de “The Heart of the Matter”, el aclamado noveno álbum de la vocalista, nominada al Grammy. Puede sentirse en la amplia selección del material, en los arreglos únicos, en sus osadas actuaciones e interpretaciones. El diverso y muy personal set de temas incluye tanto standards familiares y composiciones de Lennon/McCartney, Randy Newman, dos temas de Ivan Lins –grabados en el portugués original, y, por primera vez, un tema original de Monheit.

“Sabía que quería que la elección del material se basara en el contenido de las letras”, dice Monheit a propósito de la ecléctica selección de temas. “A lo largo de los años, mi voz y el canto era el foco de mi trabajo. Al principio de mi carrera, quería probar mi conocimiento de la música, quería demostrar que podía improvisar. Pero conforme me he hecho mayor, especialmente tras casarme y tener un hijo, empecé a sentir más las letras, simplemente porque ya tengo más sobre que cantar. El enfoque que tenía en lo técnico fue parte de mi proceso de aprendizaje”.

Monheit ha sido una luz brillante tanto en el mundo del jazz como en el del cabaret desde que resultó finalista en el concurso de canto llevado a cabo en el Instituto Thelonius Monk en 1998. Además de sus propias grabaciones, ha trabajado con Terence Blanchard, Tom Harrel e Ivan Lins.

Cuenta que el distinto y continuamente sorprendente sonido de “The Hart of the Matter” es el resultado de una especialmente satisfactoria colaboración con el productor- ganador del Grammy- Gil Goldstein, quien ha trabajado anteriormente con gigantes como Wayne Shorter, Gil Evans y Pat Metheny. El par se reunió anteriormente en el disco “The Lovers, The Dreamers, and Me” de Monheit.

“Cuando Gil está cerca, surge música maravillosa”, dice la cantante. “Él trae algo muy específico, tiene una vibración especial que impregna cada cosa que hace. La última vez que trabajamos juntos, yo tenía a un recién nacido. No dormía, apenas sabía quien era y Gil logró que la magia ocurriera. Por ello, no podía esperar más a trabajar de nuevo con él. Tan pronto como empezamos, todo fue maravilloso. La primera vez que entramos al estudio, grabamos “Depende de Nos”, que aparece en el disco. Realmente este álbum lo hicimos más rápido que el primero”.

Monheit relata que las sesiones en las que grabaron la docena de temas se dieron cuando ella estaba en un momento muy intenso de su vida. Su pequeño hijo había sufrido un accidente en el brazo y necesitaba cirugía y sus abuelos habían sido evacuados por el Huracán Sandy, perdiendo casi todo lo que tenían. “Cuando estás aislada en la cabina de grabación, puedes procesar todo”, dice, “No hay distracciones, así que miras hacia dentro de ti mismo para alcanzar un nivel más profundo de interpretación”.

Su más grande revelación llegó cuando estaba cantando “Until It’s Time for You to Go”, escrita por Buffy Sainte-Maire. “Es una hermosa canción de amor”, dice Monheit, “Pero me di cuenta, mientras la grababa, de que para mí, es sobre el final de la infancia de mi hijo- que ese pequeño niño que conozco ahora, se irá. Me cayó como un rayo y después de que la grabamos, se quedó conmigo como una niebla, por días”.

La cantante se sintió tan cómoda al grabar este disco, que se atrevió a interpretar la música de músicos a los que consideraba sagrados y logró su sueño de toda la vida de grabar algo de los Beatles. La pasión de Monheit por la música de Brasil colorea una buena parte de “The Heart of the Matter”, obviamente lo hace en los dos temas escritos por el gran Ivan Lins.

“Esta música siempre ha sido una gran parte de mi vida”, dice la cantante. “Es importante para mí cantar en portugués siempre que sea posible, por respeto al compositor y al autor de las letras”. Pero el ritmo brasileño también tiñe otras piezas del disco, como la versión de “Sing” de Joe Raposo.

“Toda mi vida he querido hacer una versión „brasileña“ de ese tema”, dice Monheit. “Soy madre ahora, y eso me ha dado el poder de no preocuparme más, cantaré cualquier canción como yo quiera, siempre y cuando me salga del corazón”.

Su confianza se manifiesta más visiblemente en la inclusión del tema propio de Monheit: “Night Night Stars”. “No tengo mucho tiempo para escribir”, relata, “Este tema se basa en algo que mi hijo, de entonces dos años, me dijo cuando mientras íbamos en el coche una noche. No estaba muy segura de incluirlo, pero Gil creyó en mí y eso significó mucho para mí”.

“The Heart of the Matter” es un trabajo profundamente influido por la vida de Jane Monheit, como mujer, como esposa, como madre, en la segunda década de su remarcable carrera, que llega a unos niveles emocionales que ella atribuye a estar extremadamente cómoda consigo misma en el estudio de grabación. “Cuando estás actuando con la gente que amas”, dice Monheit, “siempre haces mejor música”.