

EL PODER DE LA MÚSICA

José Díaz del Diaz Music Institute

ENTREVISTA POR AUNYE BOONE

José Díaz ha enriquecido Houston, Texas, con una variedad de liderazgo musical, educación, celebración de la herencia Hispana / Latina y participación comunitaria. En el año 2000, Díaz estableció el Diaz Music Institute (DMI), una de las principales organizaciones de música Hispana, donde los estudiantes pueden recibir instrucción musical de calidad a un bajo costo. DMI es un jugador clave en el desarrollo de asociaciones con escuelas y otras organizaciones en los vecindarios de bajos ingresos de Houston. Sirviendo como director artístico de DMI, Díaz formó cuatro programas para satisfacer las necesidades de la comunidad local: Caliente, el conjunto de repertorio de DMI; Noché Caliente, un festival de música nocturna; el Taller de Verano de Jazz Latino; y el Latin Jazz Jam Music Festival.

Bajo el liderazgo de Díaz, los estudiantes han podido viajar fuera de la comunidad para tocar junto a los mejores artistas de Jazz Latino, incluido el nominado al Grammy Latino Oskar Cartaya y el cuatro veces ganador del Grammy

Oscar Hernández. Varios ex alumnos de DMI han actuado con artistas de primer nivel, como Stevie Wonder y Tori Kelly.

Entre los elogios de Díaz como educador y músico, fue incluido en el Salón de la Fama de la Educación del Jazz de la revista *DownBeat*, recibió el Premio de la Herencia Hispana del alcalde y fue elegido por las estaciones de televisión FOX 26 y Univision como un héroe Hispano. También fue honrado en 2021 como ganador de la Fundación de Excelencia de la Asociación de Música country.

Hablamos con Díaz sobre la importancia de preservar la música Latina y por qué es importante, cómo DMI le llega a los jóvenes de bajos ingresos y las formas únicas en que las artes se pueden mostrar dentro de las comunidades.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN MUSICAL

Crecí en Chicago, y cuando estaba comenzando mi formación musical en los años 70, las artes y

▲ (Izquierda) José Díaz, fundador y director artístico del Diaz Music Institute. Foto por Sharon Adame

(Derecha) Estudiantes en una clase magistral de saxofón en Diaz Music Institute en Houston, Texas. Foto cortesía de Diaz Music Institute

la cultura durante ese tiempo fueron increíbles. Habían tantos músicos en el vecindario o en las escuelas a las que asistí. Los maestros eran músicos activos y tocaban con Earth, Wind & Fire, B.B. King y Bobby "Blue" Bland. El Diaz Music Institute surgió a través de mi frustración de ser director de banda en un distrito escolar [de Texas] y ser testigo de las limitaciones para el crecimiento y las oportunidades de los niños. Entonces, decidí crear un ambiente que fuera muy similar a la forma en que crecí.

Quería que [los estudiantes] desarrollaran ese hambre y deseo de jugar a un nivel semiprofesional, si no profesional, mientras aún estaban en su adolescencia. Uno de los mayores motivadores es el programa de tutoría de DMI, donde tenemos artistas famosos que vienen y actúan con los estudiantes. El primer gran concierto que hicimos fue con Eddie Palmieri, un legendario pianista de Jazz Latino ganador de un premio Grammy y un NEA Jazz Master. A medida que comenzamos a desarrollar el programa aún más, noté que los niños en el programa sobresalían a un ritmo alto. Tenemos una tasa de graduación de la escuela secundaria del 100 por ciento con todos los estudiantes. Los ex alumnos de DMI han tocado junto a artistas nominados al Grammy y ganadores del Grammy y han sido reconocidos en los Stellar Awards y los Gospel Music Association Dove Awards. Muchos de ellos han pasado a asistir a prestigiosas escuelas como la Universidad de Miami, la Universidad de Harvard o la Universidad de Texas.

▼ Entrenador de cada artista / trombón Yankar González dirige una clase magistral de trombón. Foto cortesía de Diaz Music Institute

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Creo que la preservación de la música Latina/Hispana es importante para ayudar a celebrar y empoderarnos como cultura. En el instituto, nos enfocamos en la música Afrocaribeña, la música Brasileña y la música Latina. Cuando hablamos de música Latina, estamos hablando de música que ha sido popular en Colombia, Venezuela y Perú. Todos los países

Hispanos tienen algún aspecto del Jazz Latino que incorpora su cultura y sus ritmos en ella. Para mí, es uno de los géneros que nos ayuda a unirnos a todos como Hispanos, Latinos, o como la gente quiera identificarse. La preservación de las culturas y la música es importante porque permite que todos sepan quiénes son, cuál es su historia, cómo expresarse y qué los hace sentir alegres. Cuando estaba creciendo, casi cada dos fines de semana era una reunión familiar con música todo el tiempo, ¡y teníamos que levantarnos y bailar! Los padres recogían bebés, bailaban con los bebés, y era "tiempo de fiesta" todo el tiempo. Cuando no preservamos o damos una historia de cómo evolucionamos como seres humanos a través de nuestra música, comenzamos a perder generaciones. Nuestra música ayudará a explicar cómo somos mucho más parecidos que diferentes. Creo que esa es la parodia, cuando tomamos las artes tan a la ligera en la escuela, porque realmente nos duele en términos de saber quiénes somos y apreciarnos unos a otros.

Uno de los desafíos es lograr que los estudiantes entiendan cómo, aunque estén aprendiendo un género culturalmente específico, las cosas que aprenderán y realizarán en este género realmente los ayudarán en otros géneros. Lo que ha sido realmente notable es que tenemos un buen número de ex alumnos que han pasado por el programa y pueden ilustrarlo para mí. Teníamos una joven, Latonia Moore, que era vocalista cantando Jazz Latino, y ahora es una de las mejores cantantes de ópera del mundo. Ganó un Grammy hace dos años por *Porgy y Bess*. Lo que le explico a los niños es que la música es un lenguaje, y el lenguaje y el aspecto rítmico de la misma impregna otros géneros.

LA IMPORTANCIA DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO

Establezco relaciones con los directores de banda en los campus escolares de Houston y se convierten en nuestros coordinadores para los campamentos de verano. Esto no es algo que hago por mí mismo; es algo que se hace con el esfuerzo del equipo y las relaciones. Los niños mantienen un papel importante, porque queremos tener un programa que sea relevante para ellos, y la mejor manera de mantener las cosas relevantes es simplemente preguntarles: "¿Qué quieres lograr musicalmente?"

Dentro del campamento de verano, están recibiendo teoría musical, están recibiendo clases magistrales, están recibiendo exposición en la

percusión manual para que puedan desarrollar el ritmo. También contraté a un profesor de baile porque los niños ya no se mueven como solían hacerlo, y contraté a un vocalista porque siento que todos necesitan cantar en algún aspecto. El último campamento que hicimos en realidad ayudó a impulsar un programa de Jazz en una escuela secundaria que ya no lo tenía, una escuela secundaria muy histórica en términos del mundo del Jazz. Gente como Illinois Jacquet, Joe Sample y [NEA Jazz Master] Hubert Laws, músicos legendarios, salieron de esa escuela.

TRAYANDO MÚSICA LATINA / HISPANA EN LA COMUNIDAD

[En agosto,] se presentó el grupo juvenil Caliente, el que armé con niños que sobresalían al más alto nivel. Fue increíble ver lo que pudieron lograr en el corto período de tiempo. Tia Fuller, una saxofonista increíble, vino a tocar con ellos. Una de las cosas que ella comentó: "No sé lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo, pero empoderaste a estas chicas. No se disculpan, están motivadas".

El teatro tiene capacidad para aproximadamente 2.500 personas y tuvimos una casa llena. Me di cuenta de que mucha gente ha estado viniendo a nuestros conciertos durante años a pesar de que no tienen ninguna asociación con ninguno de los estudiantes intérpretes. Tuve un par de personas que me detuvieron y me dijeron: "Hombre, he estado viendo a esa niña crecer en el grupo. La notamos cuando tenía 11 años y ahora tiene 18". Están tan emocionados que vieron a esta joven tocar la percusión de la mano en los tambores de conga y crecer ante sus ojos.

Una de las organizaciones no artísticas con las que nos hemos asociado en los últimos 15 años es el Distrito de Administración de Este Aldine. Recientemente, construyeron una nueva instalación que cuenta con un teatro cubierto dentro de un parque. Hemos organizado varias actuaciones en esta ubicación. El pasado mes de abril, celebramos el primer Festival de Jazz de Este Aldine. Los artistas en el festival son todos grupos juveniles, como conjuntos de Jazz de la escuela secundaria, conjuntos de Jazz de la escuela intermedia. Quería que los niños tuvieran la oportunidad de construir camaradería con otros niños de otras escuelas. Contraté varios artistas invitados para actuar con estos jóvenes. El artista tocó un par de canciones con ellos, y fue emocionante porque los niños nunca tuvieron

esa oportunidad [antes]. Vinieron más de 400 personas de la comunidad.

No solo tenemos niños que son Hispanos, estamos hablando de Mexicanos, Colombianos, Puertorriqueños, Venezolanos, toda esa mezcla cruzada allí, sino que también estamos hablando de estudiantes Afroamericanos; también estamos hablando de estudiantes Asiáticos y estudiantes Anglosajones en el grupo, y a todos les encanta, solo respetan la tolerancia cultural, saben quién eres, a dónde vas, ese tipo de cosas. Cada niño es capaz de usar lo que aprende de su interior para poder expresarse, cómo lo ven y cómo lo sienten. Y lo que realmente aman y disfrutan es el hecho de que todos se están uniendo para ello. Eso fue algo súper fuerte, cuando ves sonrisas y ellos pasando el rato y hablando y celebrando.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Para que DMI siga siendo relevante, tenemos que lidiar con cosas que son relevantes para los niños ahora: lidiar con la técnica de grabación, lidiar con problemas de derechos de autor, lidiar con cómo marcarse, cómo crear un negocio para usted. Es esencial para su supervivencia en el futuro.

Durante la pandemia, creamos la Cumbre Global de Emprendimiento. Tuvimos empresarios de todos los ámbitos de la vida y culturas que vinieron y hablaron sobre el aspecto comercial de su oficio. Incluso tuvimos un CEO de una compañía de fabricación de instrumentos que habló sobre cómo comenzó su negocio. Creo que esas son cosas que los niños necesitan saber, necesitan escuchar y a las que deben estar expuestos mientras están en la escuela secundaria.

Aunye Boone es escritora y editora en la Oficina de Asuntos Públicos del National Endowment for the Arts.

▲ Estudiantes del taller en una clase de improvisación en el Instituto Diaz de Música. Foto cortesía de Diaz Music Institute