

我的名字是**Emma Grover**，我是**Oakland Asian Cultural Center**（也稱為**OACC**）的項目與傳播協調員。今天，我們將分享「讓我們聊聊」（**Let's Talk**）音頻系列的第八集。「**Let's Talk**」是**OACC**於2020年成立的「傾聽改變行動」（**Open Ears for Change Initiative**）的一部分。透過這個系列，我們的目標是探討在**APIA**（亞太裔美國人）社群中存在的反非裔情結，在安全的空間中討論膚色歧視與種族主義的影響，並特別強調在**Oakland Chinatown**地區非裔與亞裔之間的團結與社區合作。

[00:00:43] 今天的來賓是東區藝術聯盟 (**Eastside Arts Alliance**) 的共同創辦人**Elena Serrano**與**Suzanne Takahara**。歡迎**Elena**與**Suzanne**，非常感謝你們參加今天的節目。那我們就從頭說起，想請問**Eastside Arts Alliance**是如何創立的？

[00:01:01] **Suzanne**：其實，**Eastside**的構想最初來自**Greg Morozumi**，他長期有一個願景，希望在**East Oakland**創建一個文化中心。他在**Oakland**長大，是一位在**Bay Area**、洛杉磯，以及紐約市的社運組織者。在紐約時，他遇到了**Yuri Kochiyama**，後來成為他的終身導師。

[00:01:17] **Greg**當時正在與**Yuri**的女兒**Ichiko Kochiyama**一起計劃，把她的家庭搬到**Oakland**，並協助他在這裡成立文化中心。我是在90年代初與**Greg**認識的，是在1993年1月於**Oakland**的**Pro Arts**舉辦的「沒有正義，就沒有和平」（“**No Justice, No Peace**”）展覽中逐漸熟識的。那是灣區第一個在畫廊內舉辦的街頭塗鴉展覽，由**Greg**策劃，內容是一場反警察暴力的龐大塗鴉裝置，由**TDDK**塗鴉團隊創作。整個牆面與天花板上滿是塗鴉圖像與訊息，甚至還有警察封鎖線。這是對**Rodney King**抗議事件的回應。街頭藝術的力量衝破了畫廊的牆界，以強烈的政治訊息震撼觀眾。在那之後，**Greg**

邀請了**Mike Dream**、**Spy**，以及其他**TDK**成員協助當時**Taller Sin Fronteras**提供的免費青少年藝術課程。

[00:02:11] 當初有四個藝術團體共同成立了**Eastside**。**Taller Sin Fronteras**是一個來自**East Bay**的臨時版畫與視覺藝術行動小組，他們的根源來自於70與80年代，由藝術家如**Malaquias Montoya**與**David Bradford**在**Oakland**所組織的免費社區版畫與海報製作工作坊。

[00:02:34] **Black Dot Collective**是一個由詩人、作家、音樂家與視覺藝術家組成的團體，他們創立了一個**Black Dot Cafe**的快閃版。**Marcel Diallo**與**Leticia Utafalo**是這個計劃的核心與領導者。10 12是一個由**Favianna Rodriguez**與**Jesus Barraza**領導的年輕數位藝術家與行動主義者團體，位於**Oakland**。**TDK**是一個**Oakland**的塗鴉團隊，包括**Dream**、**Spie**、**Krash**、**Mute**、**Done Amend**、**Pak**，以及其他多位成員，這個團隊隨著時間發展至今仍然活躍。

[00:03:07] **Elena**：這是一段很棒的歷史。我想補充一下，我加入**Eastside**，遇見**Greg**，認識這些團體，來到這個特定的社區——**Oakland**的**San Antonio**區，我們每個人所代表的第三世界背景、我們所代表的社群，以及我們所處的這個地理位置，這些社群都居住於此。**San Antonio**和**East Oakland**這一帶非常具有第三世界的色彩，有非裔、亞裔、**Latinx**（拉丁裔）、原住民，是那種像許多有色人種社區一樣，多年來被忽視、被撤資的地區。但在文化上，它極其豐富。

[00:03:50] 所以建立一個文化中心的理念就是.....我們要從自身的優勢出發。這些團體，像是**TDK**、**Taller Sin Fronteras**、**Black artists**、10-12，他們不只是藝術家，也非常投入於社區發生的事。他們是藝術家、組織者、行動者，思考如何透過藝術來呈現故事，

用不同方式講述這些故事，尋找靈感、尋找出路、尋求不同族群間的團結力量，透過關注我們的共同掙扎、共同勝利，來建立數量上的力量。

[00:04:27] **Emma**：非常感謝你們的分享，**Elena**與**Suzanne**。**Eastside Arts Alliance**真是一段豐富而美麗的歷史。

[00:04:34] 當時是否有任何具體的政治或藝術運動，對**Eastside**的創立具有關鍵性的影響？

[00:04:41] **Elena**：你知道，我們當時所汲取靈感的其中一個運動，雖然**Eastside**創立的時候這個運動已不再活躍，但真正深深影響我們的，是**Black Panther Party**。所以深遠，以至於**Greg**還把他們的10點綱領影印成海報，貼在牆上，展示**Black Panther**的10點綱領如何影響了**Young Lords**、**Brown Berets**，以及**I Wor Kuen (IWK)**。

[00:05:07] 所以再次強調，這是一種第三世界的團結精神。我們觀察這些不同的團體，他們正為相似的目標努力。這四張海報至今仍掛在我們文化中心的劇場空間中，象徵我們當時都在為同一目標努力。即使我們是在那些運動的尾聲加入的，**Eastside**的創立依然受到其極大啟發，也一直努力去回應那些議題，直到現在，那些10點綱領依然與現實息息相關。

[00:05:36] **Suzanne**：那是一個「為力量而戰」（**Fight The Power**）、**Kaos One**與**Public Enemy**等設定公共藝術壁畫、圖像與海報基調的時代。這就是當時藝術創作的背景，也是抗議發生的背景。

[00:05:54] **Elena**：那時候有太多需要完成的事，而且至今仍未完成。你知道嗎？我們當時面臨的另一個尾聲卻仍有巨大影響的，就是毒品「**Crack**」的浪潮。**Crack**毒品重創**East Oakland**，摧毀了好幾代人與社群，一切都被破壞。所以藝術對某些人來說，是他們繼

續感到有力量、有信念、有能力影響這個世界的一種方式。特別是 Hip-Hop、噴漆藝術，走上街頭、發出聲音、表達意見，這在那些長期被忽視與破壞的社區中尤其重要。 P. 3

[00:06:31] Emma：我也很想知道，Eastside當時是為了回應哪些社區需求而誕生的？在那樣一個社區需求龐大的環境中，Eastside當時最專注的核心是什麼？

[00:06:41] Elena：說我們自己的故事很有趣，因為我們常常需要先講述在我們之前發生的許多故事，比如非裔民族藝術運動(Black Arts Movement)與 Chicano 民族藝術運動 (ChicanoArts Movement)。像Amiri Baraka、Malaguias Montoya、Sonya Sanchez這樣的藝術家，他們將自己的藝術獻給族群的抗爭，並把這些創作與實際行動連結起來。我們一直希望能做到這一點。所以當那些年輕人來到工作室，想成為饒舌歌手時，我們就會問：「你有一支麥克風，你在放大你的聲音，那你要說些什麼？」這是我們的責任，去提供教育、背景知識、歷史脈絡，讓他們知道他們走的是什麼人的腳步，並鼓勵他們繼續前進。因此我們文化中心的一大核心部分就是檔案與資訊，那些歷史與脈絡。

[00:07:37] Suzanne：我們也正是出於這個原因，創辦了Malcolm X 爵士藝術節(Malcolm X Jazz Arts Festival)，這靈感來自Bandung Conference，接著是Tri Continental，一切都關於人民運動之間的團結。

[00:07:51] Emma：你們剛才已經稍微談到藝術在Eastside創立與發展過程中的角色，我也很想聽聽你們如何看待藝術在Eastside今天作為一個文化中心的角色是否依然重要。

[00:08:04] 所以我接下來想問的是：藝術在Eastside扮演什麼樣的角色？

[00:08:10] Elena：有幾個層面。首先，我之前也稍微提到過，藝術能夠傳遞訊息的力量，遠比其他媒介更強大。當你看到一場戲劇演出、一首歌曲或是一幅畫作時，那些訊息是以一種截然不同的方式進入你的內心。

[00:08:30] 然後還有一個觀點是，藝術家能夠觸及想像力，創造出圖像、願景與未來的夢想。我最近讀到或聽到一件事，因為人們現在幾乎不再閱讀，他們的想像力也在消失。當你甚至無法想像一種出路時，那會發生什麼事？

[00:08:54] 最後，我想引用我們其中一位創辦人Favianna Rodriguez常說的一句話：「文化的轉變先於政治的轉變。」如果你想在任何政策層面上推動改變，例如多少預算分配給警察或其他議題，文化轉變必須先行。而這正是文化工作者、藝術家發揮作用的地方。

[00:09:22] Susanne：而Eastside支持藝術的另一個方式，就是尊重藝術家，提供一個空間，讓他們能夠以可負擔的價格排練、創作，或者只是安全地來討論各種事情。這正是我們希望並已經為Eastside Cultural Center創造的空間，現在也包括了書店與藝廊。我們希望藝術家能在這裡看到自己的存在。我們服務並致敬的是LGBTQ、BIPOC藝術家。為了實現這個目標，過去大概八、九年間，我們與Jose Navarrete和Debbie Kajiyama的Naka Dance Theater合作，製作《現場藝術與抵抗》（Live Arts and Resistance），為新興與資深的表演藝術家提供舞台，這些藝術家多以舞者為主，也包括詩人、作家、劇場演員與音樂家。

[00:10:17] Emma：我今天要問你們的最後一個問題是：這個世界上正在發生哪些事情，使我們作為藝術家，仍然被召喚去行動？

[00:10:27] Elena：一切都在發生。我知道這世界一直都有問題，但現在從全球議題到國內議題，特別混亂。長久以來，Eastside專注

於警察與移民議題，因為這是一種能夠讓非裔 與棕色人種社群團結的方式，因為他們遭遇到的是同樣形式但不同表現方式的警察國家力量。

[00:10:54] 現在問題變得更多元，我們需要發展新策略，需要激進的想像力，需要每個人的參與。我們成功與強大的關鍵之一，就是那些本身不是藝術機構、但致力於特定議題的組織，不論是全球還是本地，都能進入我們的空間。藝術家會接收這些資訊，社區也會接收到，這些是共享的資訊，給予我們大家一個可能的方向，引領我們走出困境。

[00:11:29] Susanne：文化中心也為我們的社區與藝術家提供政治教育的空間，涵蓋議題包括Palestine、Haiti、Sudan、移民權、廢除監獄、廢除警察、性交易剝削與無家可歸等。

[00:11:46] Elena：我還想說，現在發生的很大一部分問題，與公共投資撤退有關。住房，幾乎再也沒有所謂的公共住房。醫療、教育、甚至文化中心的可及性，我們稱之為「社區的文化基礎建設」。這一切都必須持續獲得支持，我們不能讓一切都被私有化、交由企業掌控。所以我們的觀點是，學校、圖書館、文化空間，這些都是一個社區的基本設施，而文化空間也必須被納入這樣的基本設施名單中。

[00:12:26] Emma：我完全明白你的意思。而且你提到的每個類別，我現在腦中都能馬上聯想到一個近期的新聞標題，都在說明這些社區基本權利與需求正面臨多麼嚴峻的挑戰。再次感謝你們的努力，讓大家持續被教育、保持知情。有時候面對這麼多來自全球與在地的新聞，無論是在Bay Area還是Oakland，真的會讓人不知道該採取什麼行動、有什麼工具可以用。但這正是這類教育與行動空間存在的重要意義。因此我非常感謝Eastside的存在，感謝你們繼續以這種方式服務我們的社區。

你們現在Eastside Arts Alliance正在進行哪些工作？有什麼我們可以支持你們的方式嗎？未來有什麼計劃？

[00:13:18] Elena：嗯，今年是我們的第25週年。我們真正開始向社區展示什麼是文化中心的活動，是 Malcolm X 爵士藝術節 (Malcolm X Jazz Arts Festival)。而今年的音樂節將在 5月17日舉行，這是我們的第25週年慶。

[00:13:34] 這個活動永遠都是免費的，地點在 San Antonio Park。那是一個結合組織行動、藝術與音樂的美好日子，跨世代參與，非常精彩而動人。大家可以上我們的網站或社群媒體查詢，我們在文化中心每週都有活動。我們的網站是 EastsideArtsAlliance.org，所有的社群平台連結也都在上面，還有許多可查閱的檔案資料庫。我們的網站真的有非常豐富的資訊，我們也有發送電子報。

[00:14:07] Emma：非常感謝你們的分享。我很喜歡你們提出的這個想法，我聽到很多藝術與行動主義組織都在使用「激進想像力 (radical imagination)」這個詞語，因為這正是我們為自己和未來世代創造理想未來所迫切需要的。

[00:14:24] 我覺得 Eastside 能夠創造並培養這樣一個空間，讓這種激進想像力透過藝術以及社區的連結實現，真的非常美好。非常感謝 Elena 和 Susanne 今天與我們一同參與。

[00:14:40] Susanne：謝謝你邀請我們。

[00:15:32] Emma：讓我們聊聊音頻節目 (Let's Talk Audio)系列是 OACC (Oakland Asian Cultural Center) 「傾聽改變」 (Open Ears for Change)計畫的一部分，也屬於「制止仇恨行動計畫」 (Stop the Hate Initiative)，資金由加州社會服務局 (California Department of Social Services) 提供，並由 亞太裔美國事務 委員會

(**Asian and Pacific Islander American Affairs**) 協助執行。此項目為期三年，共撥款一億一千萬美元給社區組織。

這些組織為仇恨事件的受害者及其家庭提供直接服務，並提供預防與介入服務，以共同對抗社區中的仇恨行為。

本集由 **Oakland Asian Cultural Center** 製作，音效工程、剪輯與音效設計由 **Thick Skin Media** 操刀。特別感謝 **Jon Jang** 授權使用他的原創音樂，也謝謝您的收聽。

[00:16:34] 音樂：人生不只是你一個人所塑造的。人生是所有接觸過你生命的人，以及你經歷過的每一段歷程的總和。我們彼此都是彼此的一部分。不要變得狹隘，要活得完整，去認識各種不同的人。你會從每個人身上學到一些東西。跟隨你內心的感受去走。

Total: 2,524 words