

Let's Talk el octavo episodio serie de audio

[00:00:00] **Emma:** Mi nombre es Emma Grover y soy la coordinadora de programas y comunicaciones en el Oakland Asian Cultural Center, conocido también como OACC. Hoy compartimos el octavo episodio de nuestra serie de audio Let's Talk. Let's Talk, como parte de la iniciativa Open Ears for Change de OACC, que se estableció en 2020. Con esta serie, nuestros objetivos son abordar la anti-negritud en las comunidades de APIA, discutir los efectos del colorismo y el racismo en un espacio seguro, y resaltar la solidaridad negra y asiática y los esfuerzos comunitarios específicamente en el área de Oakland Chinatown.

[00:00:43] Las invitadas de hoy son Elena Serrano y Suzanne Takahara, cofundadoras de Eastside Arts Alliance. Bienvenidas Elena y Suzanne, muchas gracias por unirse al episodio de hoy. Y entonces, solo para comenzar, ¿quieres saber cómo se inició Eastside Arts Alliance?

[00:01:01] **Susanne:** Bueno, en realidad fue Greg Morozumi quien tuvo una visión por mucho tiempo de crear un centro cultural en East Oakland, se crio en Oakland, fue organizador en el Área de la Bahía, LA, y luego en la ciudad de Nueva York, donde conoció a Yuri Kochiyama, quien se convirtió en un mentor de por vida.

[00:01:17] Greg estaba planeando con una de las hijas de Yuri, Ichi Kochiyama, trasladar a su familia a Oakland y ayudarlo a abrir un centro cultural aquí. Conocí a Greg a principios de los noventa y lo conocí durante la exposición "No Justice, No Peace" de enero de 1993 en Pro Arts en Oakland. La primera exposición de Bay Graffiti en la galería. Greg organizó lo que se convirtió en una enorme instalación de graffiti contra la brutalidad policial creada por el equipo de TDDK. Imágenes y mensajes de graffiti cubrían las paredes y el techo con barricadas policiales. Fue una respuesta a las protestas de Rodney King. El poder del arte callejero irrumpió en interiores y destrozó la galería con mensajes políticos. Después de eso, Greg reclutó a Mike Dream, Spy y otros escritores de TDK para ayudar a enseñar las clases de arte gratuitas para jóvenes que Taller Sin Fronteras estaba llevando a cabo en ese momento.

[00:02:11] Hubo cuatro grupos de artistas que se unieron para comenzar Eastside. Taller Sin Fronteras fue un grupo ad hoc de grabadores y artistas visuales activistas con sede en el East Bay. Sus raíces surgieron de los talleres comunitarios gratuitos de grabado, en realidad de elaboración de carteles, que artistas como Malaquías Montoya y David Bradford organizaron en Oakland a principios de los años 70 y 80.

[00:02:34] El Black Dot Collective de poetas, escritores, músicos y artistas visuales comenzó una versión emergente del Black Dot Cafe. Marcel Diallo y Leticia Utafalo fueron fundamentales y líderes de este proyecto. 10 12 fueron jóvenes artistas digitales y activistas liderados por Favianna Rodríguez y Jesús Barraza en Oakland. TDK es un grupo de graffiti con sede en Oakland que incluye a Dream, Spie, Krash, Mute, Done Amend, Pak y muchos otros que evolucionan con el tiempo y aún siguen activos.

[00:03:07] **Elena:** Esa es una buena historia. Y solo quería decir que el hecho de que yo viniera y conociera a Greg y conociera a todos esos grupos y llegara a este vecindario en particular, el distrito de San Antonio de Oakland, el aspecto tercermundista de quiénes éramos todos y qué comunidades representábamos y estar en esta ubicación geográfica donde todas esas comunidades residían. Así que este barrio, San Antonio y East Oakland es muy tercermundista, negro, asiático, latino, indígena, y es uno de esos barrios, como muchos barrios de color, en el que se ha desinvertido durante años. Pero rico, súper rico en cultura.

[00:03:50] Así que la idea de un centro cultural era...veamos dónde están nuestras fortalezas y todos esos grupos, TDKT, Taller Sin Fronteras, artistas negros, 10 - 12, todos estos eran artistas que también estaban muy comprometidos con lo que estaba pasando en los barrios. Así que los artistas, los organizadores, los activistas, y cómo usar las artes como una forma de elevar esas historias las cuentan de diferentes maneras. Encontrar algo de inspiración, formas de salir, formas de construir solidaridad entre los grupos, viendo nuestras luchas comunes, nuestras victorias comunes, y construyendo esa fuerza en números.

[00:04:27] **Emma:** Muchas gracias por compartir. Elena y Suzanne, qué historia tan rica y hermosa para Eastside Arts Alliance.

[00:04:34] ¿Hubo algún movimiento político y/o artístico específico en ese momento que fue parte integral del comienzo de Eastside?

[00:04:41] **Elena:** Sabes, uno de los movimientos en los que nos inspiramos, y esto no estaba sucediendo cuando Eastside comenzó, pero de verdad fue el Black Panther Party. Tanto es así que el programa de 10 puntos de los Panthers fue algo que Greg fotocopió e hizo carteles y los colocó en la pared, mostrando cómo el programa de 10 puntos de los Panthers influyó en el de los Young Lords y los Boinas Marrones y I Wor Kuen (IWK).

[00:05:07] Así que, una vez más, fue esa solidaridad del Tercer Mundo. Mirando a estos diferentes grupos que estaban trabajando en cosas similares, todavía cuelgan estos cuatro carteles en nuestro espacio cultural, en nuestro teatro para mostrar que todos estábamos trabajando en esas mismas cosas. Así que, aunque llegamos hacia el final de esos movimientos, cuando empezamos Eastside, fue en gran medida nuestra inspiración y lo que nos esforzamos por abordar; todos esos puntos siguen siendo relevantes en este momento.

[00:05:36] **Susanne:** Así que esa fue una época de Fight The Power, Kaos One y Public Enemy. El tono para murales de arte público, gráficos, carteles. Así que ese era el contexto por el cual se estaba haciendo arte y ocurrieron las protestas.

[00:05:54] **Elena:** Había mucho por hacer y aún queda por hacer. ¿Sabes qué? La otra cosa a la que llegamos hacia el final y que todavía tenía repercusiones masivas era el crack. Y el crack llegó a East Oakland con mucha fuerza, devastó generaciones, comunidades, todo, ya sabes, así que las artes fueron una forma para que algunas personas todavía sintieran poder y se sintieran fuertes y sintieran que tenían agencia en el mundo, especialmente el hip hop y la lata de aerosol, y estar ahí afuera y tener una voz y tener algo que decir, Era realmente importante, especialmente en los vecindarios donde las cosas habían estado tan desordenadas durante tanto tiempo.

[00:06:31] **Emma:** Me encantaría saber también cuáles fueron las necesidades de la comunidad para las que Eastside fue creado para abordar, ya sabes, en este

entorno donde hay tantas necesidades de la comunidad, ¿en qué se estaba centrando realmente Eastside en este momento?

[00:06:41] **Elena:** Es interesante contar nuestra historia porque terminamos teniendo que contar muchas otras historias que vienen antes que nosotras, cosas como el movimiento Black Arts y el Chicano Arts Movement. Ejemplos de artistas como Amiri Baraka, Malaguias Montoya, Sonya Sánchez. Artistas que se habían comprometido con las luchas de su pueblo y que vinculaban esas dos obras. Así que siempre quisimos tener eso. Así que los jóvenes que invitaremos al estudio y quisieran ser raperos, ya sabes, es como, ¿cuál es tu responsabilidad?

[00:07:15] Tienes un micrófono, amplificas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que estás diciendo? Así que dependía de nosotros. Para proporcionar esa educación y esa historia de fondo y de dónde venían y los pasos que sentíamos que seguían y que necesitaban seguir **avanzando. Así que gran parte del centro cultural en el espacio son** los archivos y toda esa información, historia y contexto.

[00:07:37] **Susanne:** Y comenzamos el Malcolm X Jazz Arts Festival por esa misma razón al terminar la Conferencia de Bandung. Y luego la Tri Continental, todo esto es solidaridad entre movimientos populares.

[00:07:51] **Emma:** Ya has hablado un poco sobre esto, el papel de las artes en la fundación de Eastside y el trabajo que estás haciendo, y me encantaría escuchar también cómo el papel de las artes sigue siendo importante en el trabajo que estás haciendo hoy como centro cultural.

[00:08:04] Y entonces, mi siguiente pregunta para plantearles a ambas es ¿cuál es el papel de las artes en Eastside?

[00:08:10] **Elena:** Un par de cosas diferentes. Uno, creo, y dije un poco de esto antes, pero las artes pueden transmitir mensajes de manera mucho más poderosa que otros medios. Así que, si ves algo representado en una producción teatral o una canción o una pintura, obtienes esa información transmitida de una manera diferente.

[00:08:30] Luego también esta idea de que los artistas puedan aprovechar la imaginación y producir imágenes, visiones y sueños del futuro. Este tipo de imaginación la leí o escuché recientemente porque la gente ya no lee o apenas lee que está perdiendo su imaginación. ¿Qué pasa cuando ni siquiera puedes maginar cómo escapar de ciertas situaciones?

[00:08:54] Y, por último, solo quería citar algo que Favianna Rodríguez, una de nuestras fundadoras, siempre dice : "el cambio cultural precede al cambio político." Entonces, si estás tratando de cambiar las cosas políticamente en cualquier tipo de política, sabes cuánto dinero se destina a apoyar a la policía o cualquiera de estos temas. Es el cambio cultural lo que tiene que ocurrir primero. Y ahí es donde entran los trabajadores de la cultura, los artistas.

[00:09:22] **Susanne:** Y otro papel de Eastside en el apoyo a las artes para hacer precisamente eso que es honrar a los artistas, proporcionando un espacio donde puedan tener un espacio de ensayo asequible o espacio para crear, o un lugar para venir de manera segura y simplemente discutir cosas, eso es lo que esperamos y hemos creado para el Centro Cultural Eastside y ahora la librería y la galería. Un lugar para que se vean a sí mismos y todo es mmm, artistas LGBTA, BIPOC a los que servimos y honramos en nuestro centro cultural. Con ese fin, nosotros, en los últimos 8, 9 años, hemos trabajado con José Navarrete y Debbie Kajiyama de Naka Dance Theater para producir artes en vivo y resistencia, que le da un escenario a artistas de performance emergentes y experimentados, en su mayoría bailarines, pero también poetas, escritores, teatro y actores y músicos.

[00:10:17] **Emma:** La última pregunta que tengo para ustedes dos hoy es ¿qué está sucediendo en el mundo que continúa llamándonos a la acción como artistas?

[00:10:27] **Elena:** Todo, todo está pasando, ya sabes, y sé que siempre han estado sucediendo cosas, pero parece realmente particularmente loco en este momento desde los temas globales hasta los problemas domésticos. Durante mucho tiempo, Eastside se mmm... se centró realmente en cosas policiales y de inmigración porque era una forma de unir a las comunidades negras y morenas porque eran el mismo tipo de fuerza policial estatal, de diferentes maneras.

[00:10:54] Ahora lo tenemos de muchas maneras diferentes, ya sabes, y es necesario desarrollar estrategias. Es necesario desplegar la imaginación radical. Todo el mundo tiene que estar presente. Una gran parte de nuestro éxito y nuestra fuerza se debe a que las organizaciones que no son organizaciones artísticas, sino que se están organizando en torno a temas particulares a nivel mundial, localmente vienen a nuestro espacio y los artistas obtienen esa información. La comunidad obtiene esa información. Es información compartida, y nos da a todos una manera, con suerte, de navegar una salida.

[00:11:29] **Susanne:** El Centro Cultural proporciona un lugar para la educación política para nuestras comunidades y nuestros artistas sobre Palestina, Haití, Sudán, los derechos de los inmigrantes, la abolición de las prisiones, la abolición de la policía, el tráfico sexual y la falta de vivienda, entre otras cosas.

[00:11:46] **Elena:** También quería decir que una gran parte de lo que está pasando es esta idea de la desinversión pública. Así que la vivienda, ya no existe la vivienda pública, casi nunca. La salud, la educación, lo que estamos tratando de decir es el acceso a los centros culturales. A eso lo llamamos la infraestructura cultural de los barrios. Hay que seguir apoyando todo eso y no podemos permitir que todo sea privatizado y administrado por las corporaciones. Así que esa idea de que estas sean cosas esenciales en un barrio, escuelas, bibliotecas, espacios culturales, y ya sabes, y para asegurarse de que los espacios culturales estén en esas listas.

[00:12:26] **Emma:** Te escucho. Y ya sabes, creo que en cada categoría que mencionaste, en realidad ahora mismo puedo pensar en un titular o una noticia reciente que realmente muestra cuán críticamente se están desafiando, estos derechos y necesidades básicas de la comunidad. Así que gracias de nuevo por el trabajo que están haciendo y también por mantener a la gente informada. Creo que a veces con todas las noticias, tanto a nivel mundial como en nuestras comunidades más locales en el Área de la Bahía o en Oakland. Puede ser muy difícil saber qué acciones tomar, qué herramientas están disponibles. Pero, de nuevo, esa es la importancia de tener un espacio para este tipo de educación, para este tipo de activismo. Y por eso estoy muy agradecida de que Eastside exista y continúe sirviendo a nuestra comunidad de esta manera.

¿Qué está haciendo Eastside Arts Alliance hoy? ¿Hay alguna forma en que podamos apoyar a su colectivo, a su organización, lo que está por venir?

[00:13:18] **Elena:** Bueno, este es nuestro vigésimo quinto aniversario. Así que lo que realmente nos hizo empezar a demostrar a la comunidad lo que era un centro cultural, fue el Malcolm X Jazz Arts Festival, y que este año será nuestro 25.º festival aniversario que tendrá lugar el 17 de mayo.

[00:13:34] Siempre es gratis. Está en el Parque de San Antonio. Es un día increíble de organización, arte y música, multigeneracional. Es hermoso. Es un día hermoso. La gente puede averiguarlo. Tenemos cosas que hacer todas las semanas. Cada semana en el centro cultural en nuestro sitio web a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio web es Eastside Arts alliance.org, y todas las redes sociales están allí y hay mucha información de nuestros archivos que puedes buscar allí. Hay una gran información en nuestro sitio web, y también enviamos un boletín.

[00:14:07] **Emma:** Muchas gracias a ambas por compartir, y me encanta que traigan esta idea, pero escucho a muchas organizaciones de arte y activismo usar este término imaginación radical y cómo es tan necesaria para crear el futuro que queremos para nosotros y nuestras generaciones futuras.

[00:14:24] Y creo que es tan hermoso que Eastside cree ese espacio, cultive un espacio donde esa imaginación radical pueda tener lugar a través de las artes, pero también a través de las conexiones comunitarias. Muchas gracias Elena y Suzanne por acompañarnos hoy.

[00:14:40] **Susanne:** Gracias por recibirnos.

[00:15:32] **Emma:** La serie Let's Talk Audio es uno de los proyectos Open Ears for Change de OACC y forma parte de la Iniciativa Stop the Hate con fondos proporcionados por el Departamento de Servicios Sociales de California. En consulta con la comisión Asian and Pacific Islander American Affairs para entregar \$110 millones distribuidos en tres años a organizaciones comunitarias. Estas organizaciones brindan servicios directos a las víctimas del odio y sus familias, y

ofrecen servicios de prevención e intervención para abordar el odio en nuestras comunidades.

Este episodio es una producción de Oakland Asian Cultural Center con ingeniería, edición y diseño de sonido de Thick Skin Media. Un agradecimiento especial a Jon Jang por el permiso para usar su música original, y gracias por escuchar.

[00:16:34] **Música:** La vida no es lo que tú solo haces de ella. La vida es el aporte de todos los que tocaron tu vida y cada experiencia por la que pasó. Todos somos parte los unos de los otros. No te vuelvas demasiado estrecho. Vive plenamente, conoce a todo tipo de personas. Aprenderás algo de todos. Sigue lo que sientes en tu corazón.