

Hãy nói chuyện tập tám

[00:00:00] **Emma:** Tên tôi là Emma Grover, tôi là điều phối viên chương trình và truyền thông tại Oakland Asian Cultural Center hay còn được gọi là OACC. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với tập thứ tám của chương trình Let's Talk. Let's Talk là một phần của OACC's Open Ears for Change Initiative được thành lập vào năm 2020. Thông qua loạt chương trình này, mục tiêu của chúng tôi là giải quyết vấn đề kỳ thị người da đen trong cộng đồng APIA, thảo luận về tác động của chủ nghĩa phân biệt màu da và phân biệt chủng tộc trong một không gian an toàn, qua đó nêu bật sự đoàn kết và nỗ lực của cộng đồng người da đen và người châu Á, đặc biệt là ở khu vực Chinatown tại Oakland.

[00:00:43] Khách mời hôm nay là Elena Serrano và Suzanne Takahara, những người đồng sáng lập Eastside Arts Alliance. Xin được chào mừng Elena và Suzanne, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia tập ngày hôm nay. Và để bắt đầu, xin mời các bạn hãy chia sẻ về cách Eastside Arts Alliance được thành lập như thế nào?

[00:01:01] **Susanne:** Vâng, trên thực tế, Greg Morozumi là người có tầm nhìn lâu dài khi thành lập một trung tâm văn hoá tại East Oakland, ông lớn lên ở Oakland và là một nhà tổ chức ở Bay Area, LA, sau đó là New York, nơi mà ông ấy đã gặp người cố vấn trọn đời của mình, Yuri Kochiyama.

[00:01:17] Greg có kế hoạch cùng con gái của Yuri, đó là Ichi Kochiyama, chuyển gia đình cô đến Oakland và giúp ông mở một trung tâm văn hoá tại đây. Tôi gặp Greg vào đầu những năm 90 và làm quen với ông ấy trong buổi triển lãm “No Justice, No Peace” vào tháng 1 năm 1993 tại Pro Arts Oakland. Đó là triển lãm về Bay Graffiti đầu tiên. Greg đã tổ chức một buổi triển lãm sắp đặt graffiti phản đối sự tàn bạo của cảnh sát quy mô lớn, được sáng tạo bởi các thành viên nhóm TDK. Hình ảnh và các thông điệp từ graffiti phủ kín các bức tường và trần nhà bằng các rào chắn của cảnh sát. Đây là một phản ứng đối với các cuộc biểu tình của Rodney King. Sức mạnh của nghệ thuật đường phố hoà màu sắc cùng thông điệp về chính trị đã làm nên một không gian hết sức ấn tượng. Sau đó, Greg đã cùng Mike

Dream, Spy và các tác giả khác của TDK mở ra các lớp học nghệ thuật miễn phí dành cho thanh thiếu niên mà Taller Sin Fronteras đang tổ chức vào thời điểm đó.

[00:02:11] Đã có 4 nhóm nghệ sĩ cùng nhau thành lập nên Eastside. Taller Sin Fronteras là một nhóm nghệ sĩ thị giác và in ấn hoạt động tại East Bay. Họ bắt đầu từ những hoạt động in ấn cộng đồng miễn phí, đúng hơn là từ cửa hàng làm poster mà các nghệ sĩ như Malaquias Montoya và David Bradford tổ chức tại Oakland vào đầu những năm 70 và 80.

[00:02:34] The Black Dot Collective gồm các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ và nghệ sĩ thị giác đã thành lập một phiên bản pop-up của Black Dot Cafe. Marcel Diallo và Leticia Utafalo là những nhân vật chủ chốt và lãnh đạo dự án này. 10 12 là các nghệ sĩ và nhà hoạt động kỹ thuật số trẻ tuổi do Favianna Rodriguez và Jesus Barraza dẫn dắt. TDK là một nhóm graffiti tại Oakland bao gồm Dream, Spie, Krash, Mute, Done Amend, Pak và nhiều nhóm graffiti khác đã phát triển bền bỉ theo thời gian và hiện vẫn duy trì hoạt động.

[00:03:07] **Elena:** Thật là một lịch sử tuyệt vời. Và tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã đến đây, gặp Greg, tìm hiểu về tất cả các nhóm graffiti đó, đến khu phố đặc biệt này, hạt San Antonio của Oakland, thuộc về thế giới thứ ba của tất cả chúng ta, những cộng đồng mà tất cả chúng ta đại diện và ở vị trí địa lý nơi tất cả các cộng đồng đang sinh sống. Vì vậy, khu vực dân cư này, San Antonio và East Oakland là khu vực của thế giới thứ ba với người da đen, người châu Á, người La-tinh, người bản địa, giống như nhiều cộng đồng da màu đã bị triệt tiêu trong nhiều năm. Nhưng họ giàu có, thực sự giàu có về nền văn hoá của mình.

[00:03:50] Vì vậy ý tưởng về một trung tâm văn hoá là... hãy dựa vào điểm mạnh của chúng ta và tất cả các hội nhóm graffiti, TDK, Taller Sin Frosters, những nghệ sĩ da màu, 10-12, tất cả đều là những nghệ sĩ cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, các nghệ sĩ, nhà tổ chức và nhà hoạt động đã tôn vinh những câu chuyện nghệ thuật cá nhân của họ theo nhiều cách khác nhau. Tìm kiếm một số nguồn cảm hứng, cách để bước ra trước công chúng, cách để xây dựng tình đoàn kết giữa các nhóm, nhìn vào những cuộc đấu tranh chung, những chiến thắng chung của chúng ta từ đó tạo dựng nên một sức mạnh toàn thể to lớn.

[00:04:27] **Emma:** Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ. Elena và Suzanne à, Eastside Arts Alliance có một lịch sử thật phong phú và thật đẹp.

[00:04:34] Có bất kỳ phong trào chính trị và nghệ thuật cụ thể nào diễn ra vào thời điểm đó mang dấu ấn quan trọng đối với Eastside Arts Alliance không?

[00:04:41] **Elena:** Bạn biết đấy, một trong những phong trào mà chúng tôi lấy cảm hứng từ đó, mặc dù điều này không diễn ra khi Eastside bắt đầu, nhưng đó chính là Black Panther Party. Đến nỗi chương trình Panthers 10-points đã được Greg sao chép và làm thành các tấm poster dán tường, Điều này cho thấy chương trình 10-points của Panthers đã có một ảnh hưởng lớn đến Young Lords, Browns Berets và I Wor Kuen (IWK).

[00:05:07] Vì vậy, một lần nữa, đó chính là sự đoàn kết của thế giới thứ ba. Chúng tôi vẫn trưng bày bốn tấm poster này trong không gian văn hoá của chúng tôi, cho thấy rằng tất cả chúng tôi đều đang cùng hướng tới những mục tiêu chung. Mặc dù khi chúng tôi bắt đầu Eastside vào giai đoạn cuối của những phong trào này nhưng đó thực sự là nguồn cảm hứng của chúng tôi và là điều chúng tôi vẫn đang cố gắng giải quyết; tất cả những quan điểm đó vẫn còn phù hợp trong thời điểm hiện nay.

[00:05:36] **Susanne:** Đó là kỷ nguyên được thiết lập bởi Fight The Power, Kaos One và Public Enemy. Đó là sắc thái cho các bức tranh tường nghệ thuật công cộng, đồ hoạ và các tấm poster. Vì vậy, đó là bối cảnh của sáng tạo nghệ thuật và các cuộc biểu tình đã diễn ra.

[00:05:54] **Elena:** Đã có rất nhiều việc cần phải làm và vẫn cần phải làm. Bạn biết không? Một việc khác mà chúng tôi sắp phải đối mặt, vẫn có những hậu quả to lớn, đó là những rạn nứt. Và những rạn nứt đã thực sự tàn phá East Oakland, phá huỷ nhiều thế hệ, cộng đồng và hơn thế nữa, vì vậy nghệ thuật là một cách để một số người vẫn cảm thấy mình mạnh mẽ, cảm thấy mình vẫn có quyền lên tiếng trên thế giới này, đặc biệt là hip hop và bình xịt vẽ graffiti, được công nhận, điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở những khu vực mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn trong một thời gian dài.

[00:06:31] **Emma:** Và tôi cũng muốn được biết rằng Eastside được thành lập để giải quyết vấn đề cho cộng đồng nào, nhất là trong môi trường mà các cộng đồng đều có những vấn đề riêng, Eastside đã thực sự tập trung vào điều gì trong thời điểm này?

[00:06:41] **Elena:** Thật vui khi được chia sẻ câu chuyện của chúng tôi, vì cuối cùng chúng tôi được nói ra những câu chuyện đã diễn ra trước đây, như phong trào Black Arts, phong trào Chicano Arts. Ví dụ về các nghệ sĩ như Amiri Baraka, Malaguias Montoya, Sonya Sanchez. Những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình với cuộc đấu tranh của người dân và liên kết chúng với nghệ thuật. Vì vậy, chúng tôi luôn muốn có được điều đó. Chúng tôi bước vào phòng thu, những người trẻ tuổi muốn trở thành rapper, bạn biết đấy, nó giống như, trách nhiệm của bạn ở đây là gì?

[00:07:15] Bạn có micro, bạn phát ra những thông điệp. Bạn đang chia sẻ những điều gì? Đó là những trách nhiệm của chúng tôi. Để đưa ra những thông điệp và những câu chuyện khởi nguồn của họ, những định hướng đúng đắn mà chúng tôi cho rằng cần **tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy, phần lớn của không gian văn hoá là kho lưu trữ với tất cả các thông tin, lịch sử và bối cảnh.**

[00:07:37] **Susanne:** Và với lý do tương tự, chúng tôi đã khởi xướng lên Malcolm X Jazz Arts Festival tại Bandung Conference. Sau đó là Tri Continental, tất cả đều là sự đoàn kết giữa các phong trào của người dân nơi đây.

[00:07:51] **Emma:** Bạn cũng đã chia sẻ một chút về điều này, về vai trò của nghệ thuật trong Eastside và công việc mà bạn đang làm, và tôi cũng rất muốn được nghe về vai trò của nghệ thuật sẽ có tầm quan trọng như thế nào trong công việc mà bạn đang làm ngày nay, với tư cách là một trung tâm văn hoá.

[00:08:04] Và câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn đặt ra cho cả hai bạn là vai trò của nghệ thuật tại Eastside là gì?

[00:08:10] **Elena:** Có một vài điều khác nhau. Thứ nhất, tôi cảm thấy rằng và tôi đã chia sẻ một chút về điều này trước đây, đó là nghệ thuật có thể truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều so với các cách thức khác. Vì vậy, nếu bạn thấy được một

số màn trình diễn trên sân khấu, một bài hát hoặc một bức tranh, bạn đã thấy được rất nhiều thông tin được truyền tải dưới nhiều hình thức khác nhau.

[00:08:30] Người nghệ sĩ sau đó có thể khai thác trí tưởng tượng của mình để tạo ra những hình ảnh, tầm nhìn và giấc mơ về tương lai. Gần đây tôi đã đọc và được nghe về trí tưởng tượng này, bởi vì mọi người hầu như không đọc hoặc không còn đọc nữa cho rằng họ đang mất đi trí tưởng tượng. Điều gì xảy ra khi bạn thậm chí không thể tưởng tượng ra một cách để thoát khỏi nó?

[00:08:54] Và cuối cùng, tôi chỉ muốn trích dẫn một câu mà Favianna Rodriguez, một trong những nhà sáng lập của chúng tôi, luôn nói rằng: “Thay đổi văn hoá đi trước thay đổi chính trị”. Vì vậy nếu bạn đang cố gắng thay đổi mọi thứ về mặt chính trị đối với bất kỳ loại chính sách nào, bạn biết bao nhiêu tiền được chi ra dùng để hỗ trợ cảnh sát hoặc bất kỳ vấn đề nào trong số này. Điều đầu tiên cần làm là thay đổi văn hoá. Và đó là nơi những người làm công tác văn hoá, những nghệ sĩ tham gia.

[00:09:22] **Susanne:** Và một vai trò khác của Eastside trong việc hỗ trợ nghệ thuật đạt được mục tiêu này là tôn vinh các nghệ sĩ bằng cách đưa ra một không gian nghệ thuật, nơi họ có thể có không gian để tập luyện với giá cả phải chăng hoặc không gian để sáng tạo hoặc một điểm đến an toàn, nơi để thảo luận, đó là những điều mà chúng tôi muốn và tạo ra cho Eastside Cultural Center, thêm vào đó là nhà sách và phòng triển lãm. Một nơi để họ được nhìn thấy chính mình, nơi chúng tôi tôn vinh tất cả các nghệ sĩ LGBTQ, BIPOC tại trung tâm văn hoá. Vì mục đích đó, trong 8, 9 năm qua, tôi đã làm việc với Jose Navarrete và Debbie Kajjiyama của Naked Dance Theater để sản xuất nghệ thuật trực tiếp, tạo ra một sân khấu cho các nghệ sĩ trình diễn mới nổi cũng như giàu kinh nghiệm, chủ yếu là vũ công, nhưng cũng có cả những nhà thơ, nhà văn, ca sĩ, diễn viên và nhạc sĩ.

[00:10:17] **Emma:** Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho cả hai bạn hôm nay là, điều gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay tiếp tục kêu gọi các bạn hành động với tư cách là nghệ sĩ?

[00:10:27] **Elena:** Mọi thứ, mọi thứ đều đang diễn ra, tôi biết mọi thứ đang diễn ra mọi lúc, nhưng có vẻ ngày càng trở nên nghiêm trọng đối với các vấn đề toàn cầu

cũng như đối với các vấn đề trong nước. Eastside từ lâu đã tập trung vào các vấn đề với cảnh sát và vấn đề nhập cư vì đó là cách để đưa cộng đồng người da màu gần lại với nhau, vì họ cũng là lực lượng cảnh sát quốc gia, theo nhiều cách khác nhau.

[00:10:54] Bây giờ chúng ta có nhiều cách tiếp cận khác nhau và các chiến lược cần được phát triển. Trí tưởng tượng cấp tiến cần được triển khai. Mọi người đều cần phải tham gia. Một phần lớn thành công và sức mạnh của chúng tôi không phải đến từ các tổ chức nghệ thuật mà đến từ các tổ chức xung quanh các vấn đề cụ thể trên toàn cầu, đi vào không gian của chúng tôi tại địa phương và các nghệ sĩ sẽ nhận được các thông tin đó. Cộng đồng có được thông điệp đó. Đó là thông điệp được chia sẻ với hy vọng giúp mọi người thoát khỏi những vấn đề còn vương mắc.

[00:11:29] **Susanne:** Trung Tâm Văn Hoá là một địa điểm giáo dục chính trị cho cộng đồng về các vấn đề như Palestine, Haiti, Sudan, quyền của người nhập cư, bãi bỏ nhà tù, bãi bỏ cảnh sát, buôn bán tình dục, vô gia cư và cùng nhiều vấn đề khác.

[00:11:46] **Elena:** Tôi cũng muốn nói rằng, một phần lớn những gì đang diễn ra đó chính là triệt tiêu công cộng. Nhà ở không còn là nhà ở công cộng nữa. Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chúng tôi đang cố gắng nói đến việc tiếp cận các trung tâm văn hoá. Chúng tôi gọi đó là cơ sở hạ tầng văn hoá của các khu vực dân cư. Tất cả những điều đó phải được tiếp tục hỗ trợ và chúng ta không thể để mọi thứ bị tư nhân hoá và điều hành bởi các công ty. Vì vậy, ý tưởng cho những điều này là những điều thiết yếu trong một khu dân cư, trường học, thư viện, không gian văn hoá và làm sao để những không gian văn hoá được đưa vào danh mục này.

[00:12:26] **Emma:** Tôi hiểu rồi. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng mọi danh mục bạn đưa ra, thực sự chỉ một lúc trước tôi có nghĩ đến một tiêu đề hoặc một tin tức gần đây thực sự cho thấy những quyền cơ bản này và nhu cầu của cộng đồng đang bị thách thức như thế nào. Vì vậy, một lần nữa, cảm ơn bạn vì công việc bạn đang làm và cũng như việc lan toả thông điệp đến mọi người. Tôi cho rằng đôi khi với tất cả các tin tức, cả trên toàn cầu và trong các cộng đồng địa phương của chúng ta ở Bay Area hoặc ở Oakland. Thật khó để biết phải thực hiện những hành động nào, những công cụ nào là có sẵn. Nhưng một lần nữa, đó là tầm quan trọng của việc dành không gian cho loại hình giáo dục này, cho loại hình hoạt động này. Và vì

vậy, tôi rất biết ơn sự hiện diện của Eastside và đang tiếp tục cống hiến cho cộng đồng của chúng ta.

Eastside Arts Alliance đang làm gì trong thời gian này? Có cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ cho tập thể tổ chức của bạn không, hay có điều gì sắp diễn ra không?

[00:13:18] **Elena:** Vâng, tới đây là kỷ niệm 25 năm thành lập của chúng tôi. Những gì chúng tôi bắt đầu là bằng cách chứng minh cho cộng đồng thấy được một trung tâm văn hoá là gì, vậy nên Malcom X Jazz Arts Festival được diễn ra vào ngày 17 tháng 5.

[00:13:34] Đây là sự kiện miễn phí. Sự kiện được diễn ra tại San Antonio Park. Đó là một ngày tuyệt vời cho nhiều thể hệ tổ chức nghệ thuật và âm nhạc. Mọi người đều có thể cùng tham gia. Chúng tôi có các hoạt động hàng tuần. Diễn ra mỗi tuần tại trung tâm văn hoá trên trang web của chúng tôi thông qua các mạng xã hội của chúng tôi. Trang web của chúng tôi là Eastside Arts alliance.org, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin từ kho lưu trữ của chúng tôi. Có mọi thông tin tốt nhất trên trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng đã gửi một bản tin mới.

[00:14:07] **Emma:** Cảm ơn cả hai bạn rất nhiều vì đã chia sẻ với chúng tôi và tôi rất thích những ý tưởng mà bạn mang đến, nhưng tôi đã nghe rất nhiều tổ chức nghệ thuật và hoạt động sử dụng tư tưởng cấp tiến này, và nó rất cần thiết để tạo ra tương lai mà chúng ta mong muốn cho chính mình, cũng như các thế hệ tương lai của chúng ta.

[00:14:24] Và tôi nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời khi Eastside tạo ra một không gian nơi trí tưởng tượng cấp tiến này có thể được thực hiện thông qua nghệ thuật và kết nối cộng đồng. Cảm ơn Elena và Suzanne rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay.

[00:14:40] **Susanne:** Cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới buổi hôm nay.

[00:15:32] **Emma:** Loạt series Let's Talk là một trong những dự án Open Ears for Change của OACC và là một phần của Sáng kiến Stop The Hate với nguồn quỹ do California Department of Social Services cung cấp. Tham vấn với Asian and

Pacific Islander American Affairs để quản lý 100 triệu đô la được phân bổ trong ba năm cho các tổ chức cộng đồng. Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và can thiệp để giải quyết thù hận trong cộng đồng của chúng ta.

Tập lần này là sản phẩm của Oakland Asian Cultural Center với phần kỹ thuật, biên tập và thiết kế âm thanh của Thick Skin Media. Xin chân thành cảm ơn Jon Jang đã cho phép sử dụng âm nhạc gốc của anh và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

[00:16:34] **Nhạc:** Cuộc sống không chỉ là những gì bạn tự tạo ra. Cuộc sống còn là sự hiện diện của tất cả mọi người và họ giúp đưa trải nghiệm vào trong cuộc sống của bạn. Chúng ta đều là một phần của nhau. Hãy rộng lượng. Hãy sống trọn vẹn, gặp gỡ nhiều người. Bạn sẽ học được điều gì đó từ họ. Hãy theo đuổi những cảm nhận trong trái tim mình.