

Let's Talk del noveno 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 noveno episodio de nuestra serie de audio Let's Talk. Let's Talk es 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 y los esfuerzos comunitarios de las personas negras y asiáticas específicamente en el área de Oakland Chinatown. El episodio de hoy es una mesa redonda con Elena Serrano, Susanne Takahara y Aubrey Pandori de Eastside Arts Alliance.

[00:00:53] **Aubrey:** Hola a todos. Soy Aubrey de Eastside Arts Alliance, y estoy de vuelta aquí para la segunda parte de nuestra Let's Talk con Suzanne y Elena. Vamos a hablar de lo que EastSide está haciendo en este momento en la comunidad. La importancia del arte en el activismo, y la importancia de la solidaridad negra y asiática en Oakland y más allá.

Así que soy el archivista de la comunidad aquí en EastSide Arts Alliances. Dirijo CARP, que significa Community Archival Resource Project. Es un proyecto impulsado por uno de nuestros cofundadores, Greg Morozumi. Y es principalmente una gran parte de su propia colección de los últimos años, pero es un archivo del Tercer Mundo con muchos artefactos, revistas, bolígrafos, periódicos de movimientos sociales en el Bay Area y más allá, movimientos sociales internacionales desde la década de 1960 en adelante. Hacemos algunos programas diferentes a través de CARP. A veces tengo exposiciones de archivo. Hacemos participación pública a través de paneles, días de archivo de la comunidad. Colaboramos con otros archivos comunitarios como los Bay Area Lesbian Archives y los Freedom Archives aquí en Oakland y el Bay Area. Y también estamos trabajando en la apertura de nuestra sala Greg Morozumi Reading Room en mayo. Así que esa es una oportunidad para que las personas vengán y se relajen,

lean libros, organicen grupos de lectura o discutan con su comunidad. También vamos a abrir un sistema de préstamos para que la gente pueda sacar libros para llevar a casa y leer. Pronto habrá tarjetas de biblioteca para eso y otras cosas divertidas por venir.

[00:02:44] Entonces, Suzanne, ¿en qué estás trabajando en Eastside en este momento?

[00:02:48] **Suzanne:** Bueno, durante los últimos ocho o nueve años he estado trabajando con Jose Ome Navarrete y Debbie Kajiyama de NAKA Dance Theater para producir Live Arts and Resistance (LAIR), que es una serie de espectáculos de danza y teatro. Hemos incluido a muchos artistas que, algunos de ellos, comenzaron aquí en Eastside y luego alcanzaron fama internacional, como Dohee Lee, y luego Amara Tabor-Smith ha adornado nuestros escenarios durante varios años con House Full of Black Women. Este año estamos trabajando con Joti Singh en Ghadar Geet: Blood and Ink, una pieza que ella coreografió y filmó en película y es una especie de experiencia multimedia. Hemos trabajado con Cat Brooks y muchos otros artistas emergentes que están surgiendo o que vienen de todas partes, sobre todo de Oakland, pero también más allá. Es un lugar donde la gente puede experimentar y no preocuparse por muchas de las regulaciones que tienen los teatros más grandes. Usando el exterior, el interior, las paredes, el techo a veces. Ha sido una experiencia emocionante trabajar con tantos artistas diferentes en nuestro espacio.

[00:04:03] **Elena:** Y he estado tratando de hacer correr la voz a tantas personas diferentes que puedan ayudar a sostener la organización como sea posible sobre la importancia del trabajo que hacemos aquí. Así que mi trabajo principal con EastSide ha sido recaudar dinero. Pero lo que estamos haciendo ahora es mirar a los centros culturales como Eastside, Oakland Asian Cultural Center, Malonga Casquelord Center, Black Cultural Zone, Fruitvale Plaza y el trabajo de CURJ. Estos son centros culturales realmente integrales. En los barrios y en la importancia que tienen esos espacios.

[00:04:42] Así que, mirando, ya sabes, lo que traemos a la mesa con los archivos, que sirven a la comunidad artística, a la comunidad organizadora. Hay un gran

énfasis, y mencionamos algo de esto en el primer episodio en torno a conocer la historia y el contexto de cómo llegamos aquí para que podamos maniobrar para encontrar salidas. Y ahí es donde los libros, las películas, los carteles y los artistas que han estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo antes que nosotros entran en juego en los archivos y luego todo se manifiesta en el escenario a través de programas como LAIR, donde los artistas de teatro, los bailarines y los músicos, y es totalmente multimedia, y hay tanta información como cómo mantener ese tipo de lugares en funcionamiento es realmente crítico.

[00:05:28] Y especialmente ahora que los dólares públicos se han recortado en su mayoría, como la ciudad de Oakland apenas dio dinero a las artes de todos modos, y trataron de eliminar todo el asunto. Luego regresan con pequeños montos de dinero. Pero estamos tratando de adoptar el enfoque de, por favor, veamos a dónde va el dinero de nuestros impuestos. ¿Qué es importante en un barrio? ¿Qué tiene que quedar y cómo podemos trabajar todos juntos para que eso suceda?

[00:05:52] **Susanne:** Y quiero decir que el teatro de nuestro Cultural Center es un espacio que se alquila de manera muy asequible no solo a los artistas, sino también a muchas organizaciones que están haciendo trabajo de Movimiento, como el Palestinian Youth Movement, Bala, Mujeres Unidas Y Activas, QT en Café Duo Refugees, United Haiti Action Committee, Freedom Archives, Oakland Sin Fronteras, Center for CPE, y muchos grupos de artistas conectados.

[00:06:22] **Aubrey:** Sí, quiero decir, hacemos mucho más de lo que está en el teatro y archivo también, hacemos muchos programas juveniles diferentes como Girl Project, Neighborhood Arts, donde hacemos murales públicos. Uno de los miembros de nuestro colectivo, Angie y Leslie, trabajó en Paint the Town el año pasado. También tenemos nuestra galería entre el Cultural Center y Bandung Books, nuestra librería, que alberga nuestro archivo. Estamos celebrando nuestro 25° aniversario de exposición.

[00:06:54] **Susanne:** Y una de las otras exhibiciones que acabamos de terminar fue Style Messengers, una exhibición de trabajo de graffiti de Dime, Spy y Surge, artistas de Bay Area y Surge es de la ciudad de Nueva York, que ilustra la historia del graffiti y el comentario social.

[00:07:30] **Elena:** Estamos en este estudio aquí grabando y este es el estudio de nuestro programa de música juvenil Beats Flows, y me encanta que estemos sentados aquí con este retrato de Amiri Baraka, que tenía mucho que decirnos todo el tiempo. Así que es muy apropiado que cuando los jóvenes están en el estudio, tienen a este anciano, mago, activista mirándolo, y luego, cuando miras por la ventana, ves a Sister Souljah, Public Enemy, y luego un cartel que hicimos durante, cuando salió Black Lives Matter. Produjimos estos carteles que decían Black Power Matters, y los enviamos a todo el país a diferentes centros culturales asociado y a veces los veo aparecer en algún lugar y los zooms de la gente cuando están en casa en todo el país. Es realmente asombroso y realmente se nota cuando tienes un grupo de artistas y poetas y una imaginación radical, gente sentada por allí, ya sabes, qué tipo de cosas salen de eso.

[00:08:31] **Aubrey:** Tenía uno de esos carteles de Black Power Matters en la ventana de mi cocina cuando vivía en Chinatown antes de trabajar aquí, o visitar aquí de hecho. Ni siquiera sé cómo lo adquirí, pero de alguna manera terminó en mi casa.

[00:08:45] **Elena:** Eso es perfecto. Recuerdo cuando hicimos, quiero decir que todavía lo hacemos, el festival Malcolm X Jazz Festival y fue una joven estudiante chicana quien puso el cartel del Jazz Festival y ella dijo, sus padres dijeron, ¿por qué es Malcolm X? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Y fue capaz de contar toda la historia de Malcolm creyendo que la unión de las personas y las comunidades de color es algo bueno. Es algo poderoso. Y fue increíble cómo el festival, los jóvenes y los carteles pueden iniciar ese tipo de conversaciones.

[00:09:15] **Aubrey:** Malcolm X tiene su famosa cita que dice: "La cultura es un arma indispensable en la lucha por la libertad." Y Elena, pensamos mucho en Malcolm X y su mensaje aquí en Eastside sobre la cultura, pero también sobre la importancia del arte. ¿Podemos hablar más sobre la importancia del arte en nuestro activismo?

[00:09:35] **Elena:** Bueno, esas eran algunas de las cosas que estábamos tocando en torno a la imaginación radical y el poder de las artes. Pero a donde voy de nuevo, es en torno a este poder de los espacios de arte, como el poder de espacios como

este, y para estar seguros de que no es solo un centro comunitario, es un centro cultural, lo que significa que invertimos en buen sonido, buena iluminación y suelos flotantes. Ya sabes, al igual que la dignidad y el respeto que tienen los artistas y nuestro público, y que esas cosas son caras pero críticas. Así que siento que es como abogar por este tipo de espacio donde, de nuevo, todos esos grupos que enumeramos que han venido aquí y hay muchos más. Necesitaban un espacio para llegar a los electores, ya sabes, y lo importante que es eso. Es como si en la organización de los derechos civiles la iglesia negra fuera ese tipo de espacio, un espacio muy importante donde ese tipo de cosas se unían. La gente sigue yendo a la iglesia y todavía hay iglesias, pero hay un espacio para centros culturales y para tener ese tipo de espacio donde artistas y activistas pueden reunirse y ser más poderosos juntos.

[00:10:50] **Aubrey:** Creo que el arte es una forma realmente poderosa de llegar a la gente.

[00:10:54] **Elena:** Sabes, estamos analizando esto solo porque yo, estando en el extremo del desarrollo, elaboramos una propuesta para la Environmental Protection Agency antes de que Donald (Trump) se apoderó de ella. Estábamos escribiendo sobre lo importante que es la educación popular, así que trabajar con una organización de justicia ambiental que tiene toneladas de datos sobre cómo las comunidades afectadas como East Oakland y West Oakland están sufriendo todo esto, mucha ciencia. Pero, ¿cómo podemos, como grupo artístico, producir una educación popular en torno a esas cosas? Y ya sabes, ¿cómo podemos decir algunos de esos mismos mensajes en murales y fanzines, en cortometrajes, en producciones teatrales, ya sabes, pero abrazando ese concepto de educación popular? Así que estamos tratando de contrarrestar parte de la desinformación que se está difundiendo también con algunos hechos reales, pero de una manera a la que la gente pueda aferrarse y entender.

[00:11:53] **Aubrey:** Recientemente tuvimos una producción de LAIR llamada Sky Watchers, y era una hermosa ópera musical de personas que vivían en Tenderloin, y era muy personal. Podías escuchar las experiencias de las personas con la pobreza, la falta de vivienda y la adicción de una manera muy poderosa. Cómo pudieron expresar lo que estaban viviendo y lo que habían perdido, lo que habían

ganado, todo lo que había sucedido en sus vidas de una manera muy conmovedora. Así que creo que el arte también es una forma de que la gente cuente sus historias y necesitamos escuchar esas historias. No necesitamos escuchar, creo que lo que gran parte de Hollywood está desechando, que son los estándares de belleza muy blancos, eurocéntricos y muchas otras cosas que no reflejan nuestro vecindario y no reflejan nuestra comunidad. Así que sí, el arte es una buena manera para que no solo contemos nuestras historias, sino que también corramos la voz, lo que queremos que cambie.

Así que nuestro último punto del que queremos hablar hoy es la importancia de la solidaridad negra y asiática en Oakland. ¿Cómo ha sido esa historia en Eastside, Suzanne?

[00:13:09] **Susanne:** Siento que Eastside tiene que ver con la solidaridad del Tercer Mundo desde el principio. Y Yuri Kochiyama es una de nuestras mentoras a través de Greg Morozumi y ella se dedicó a eso. Así que siento que todo lo que hacemos une a personas negras, asiáticas y morenas.

[00:13:27] **Aubrey:** La solidaridad negra y asiática es especialmente importante aquí en Eastside Arts Alliance. Es parte de nuestra historia. Tenemos nuestra librería que se llama Bandung Books por una razón muy específica, para dar un poco de historia allí. Así que la conferencia Bandung Conference tuvo lugar en 1955 en Indonesia, y fue la primera reunión a gran escala de países asiáticos y africanos. La mayoría de los cuales se habían independizado recientemente del colonialismo. Su objetivo era promover la cooperación afroasiática y el rechazo al colonialismo y al imperialismo en todas las naciones. Y realmente sentó las bases para la solidaridad revolucionaria entre los pueblos colonizados y oprimidos, abriendo paso a muchos movimientos del Tercer Mundo a nivel internacional y dentro de Estados Unidos.

[00:14:14] Eastside tuvo una exposición llamada Bandung to the Bay: Black and Asian Solidarity en el Oakland Asian Cultural Center los últimos dos años en 2022 y 2023 para sus celebraciones del Año Nuevo Lunar y el Mes de la Historia Negra. Destacó la importancia de esa conferencia y también sacó a la luz lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos desde la década de 1960 hasta la actualidad que

estaba creando y construyendo la solidaridad entre las comunidades negras y asiáticas. La exposición destacó una serie de pines, carteles y periódicos del Movimiento de Liberación Negra y el movimiento asiático-americano, así como del movimiento del Tercer Mundo en general. Los Black Panthers fueron importantes puntos de inspiración en Oakland, en el Bay Area para organizar a los asiáticos e isleños del Pacífico en la diáspora y en sus países de origen.

[00:15:07] Tuvimos la adopción del programa de 10 puntos de los Black Panthers para ayudar a dar forma a las demandas y principios revolucionarios para las propias comunidades de las personas, como la Red Guard en el barrio chino de San Francisco, IWK en el barrio chino de Nueva York e incluso los Polynesian Panthers en Nueva Zelanda. Había tantas organizaciones diferentes que salieron del partido Black Panthers aquí mismo en Oakland. Y honramos eso al tener tantos programas diferentes de 10 puntos en nuestro teatro también. Tenemos a los Brown Berets, al Red Guard Party, a los Black Panthers, por supuesto, también al American Indian Movement. Así que siempre estamos pensando en ese tipo de organización y construcción de movimiento que ha estado ligado aquí durante muchas décadas.

[00:15:53] **Elena:** Escuché que el término Tercer Mundo proviene de la conferencia de Bandung .

[00:15:58] **Aubrey:** Sí, creo que es cierto.

[00:16:01] **Elena:** Quería decir particularmente en este momento, que la necesidad de solidaridad específicamente con los asiáticos negros es justa, hay mucha desinformación sobre China que está surgiendo ahora, especialmente a medida que China asume el papel de una superpotencia en el mundo. Y realmente depende de nosotros proporcionar algunos antecedentes, alguna otra información, algo de verdad, para que la gente no se vuelva susceptible a ese tipo de información errónea. Y pase lo que pase cuando viene de lo alto y odiamos a China, se refleja en Chinatown. Y ese es el tipo de estereotipo que, debido a que hemos estado comprometidos con la solidaridad del Tercer Mundo y con decir la verdad durante tanto tiempo, ahí es donde podemos intervenir y realmente, ya sabes, marcar la diferencia, esperamos. Creo que el punto principal es que realmente necesitamos

escucharnos unos a otros, saber por lo que está pasando la gente, saber que tenemos más en común de lo que nos separa, especialmente en las comunidades negras, latinas y asiáticas afectadas en Oakland. Tenemos mucho por hacer.

[00:17:07] **Aubrey:** Para mantenerse en contacto con Eastside Arts Alliance, puede encontrarnos en nuestro sitio web: [eastside arts alliance.org](http://eastsideartsalliance.org), y nuestros Instagrams en Eastside Cultural y en Bandung Books para mantenerse conectado con nuestra librería y CARP, nuestro archivo, venga a Eastside Arts Alliance y consulte nuestros muchos eventos que se avecinan en el nuevo año. Siempre estamos buscando donaciones y voluntarios y simplemente para conocer nuevos amigos y familiares.

[00:17:36] **Susanne:** Y con eso, vamos a terminar con "The Pledge of Black Asian Alliance" de Jon Jang, producida en 2018.

[00:18:29] **Emma:** Esta fue una mesa redonda en el Eastside Arts Alliance Cultural Center con el personal y los invitados: Elena, Suzanne y Aubrey.

La serie de audio Let's Talk 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 California Department of Social Services en consulta con la comisión de Asian and Pacific Islander American Affairs para administrar \$110 millones asignados durante 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 del Oakland Asian Cultural Center con ingeniería, edición y diseño de sonido de Thick Skin Media.

[00:19:18] Un agradecimiento especial a Jon Jang por el permiso para usar su música original. Y gracias por escucharme.

[00:19:32] **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.