

Tập thứ chín của loạt chương trình “Let’s Talk”

[00:00:00] **Emma:** Tên tôi là Emma Grover, và tôi là điều phối viên chương trình và truyền thông tại Oakland Asian Cultural Center, hay OACC. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tập thứ chín của loạt chương trình “Let’s Talk”. Let’s Talk là một phần trong sáng kiến Open Ears for Change của OACC, được thành lập vào năm 2020. Với loạt chương trình này, mục tiêu của chúng tôi là giải quyết vấn đề chống người da đen trong cộng đồng APIA, thảo luận về tác động của chủ nghĩa da màu và phân biệt chủng tộc trong một không gian an toàn, và nêu bật sự đoàn kết, nỗ lực cộng đồng của người da đen và người châu Á, đặc biệt là ở khu vực Chinatown Oakland. Trong tập ngày hôm nay sẽ là cuộc thảo luận bàn tròn giữa Elena Serrano, Susanne Takahara và Aubrey Pandori của Eastside Arts Alliance.

[00:00:53] **Aubrey:** Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Aubrey từ Eastside Arts Alliance, và đây là lần thứ hai tôi trở lại chương trình Let’s Talk với Suzanne và Elena. Chúng tôi sẽ chia sẻ về những hoạt động của Eastside trong thời gian này dành cho cộng đồng. Tầm quan trọng của nghệ thuật trong hoạt động xã hội và tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa người da màu và người châu Á tại Oakland và hơn thế nữa.

Tôi là nhà lưu trữ cộng đồng tại Eastside Arts Alliance. Tôi phụ trách CARP, viết tắt của Community Archive Resources Project. Đây là một dự án được khởi xướng bởi một trong những người đồng sáng lập của chúng tôi, Greg Morozumi. Đây chủ yếu là một phần lớn bộ sưu tập của ông trong nhiều năm, nhưng đây cũng là kho lưu trữ của Thế Giới Thứ Ba với nhiều hiện vật, tạp chí, bút viết, báo chí từ các phong trào xã hội ở Bay Area và

các vùng xung quanh, cũng như các phong trào cộng đồng quốc tế từ những năm 1960. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án khác nhau thông qua CARP. Đôi khi chúng tôi tổ chức các cuộc triển lãm lưu trữ. Chúng tôi thực hiện tương tác công khai qua các hội thảo, ngày lưu trữ cộng đồng. Chúng tôi hợp tác với các kho lưu trữ cộng đồng khác như Bay Area Lesbian Archives và Freedom Archives tại Oakland và Bay Area. Và chúng tôi đang nỗ lực mở cửa Greg Morozumi Reading Room vào tháng Năm. Vì vậy, đó là cơ hội để mọi người đến và thư giãn, đọc sách, tổ chức các nhóm đọc sách hoặc thảo luận với các thành viên trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ mở một hệ thống để mọi người có thể tới mượn sách và mang về nhà đọc. Sớm thôi, sẽ có cả thẻ thư viện dành cho mọi người và nhiều điều thú vị khác nữa.

[00:02:44] Còn Susanne, nhiệm vụ của bạn lúc này tại Eastside là gì?

[00:02:48] **Susanne:** Vâng, trong khoảng tám hoặc chín năm trở lại đây, tôi đã làm việc với Jose Ome Navarrete và Debbie Kajiyama của NAKA Dance Theater để sản xuất LiveArts and Resistance (LAIR), một loạt chương trình Dance Theater Performance. Chúng tôi đã đưa nhiều nghệ sĩ góp mặt vào đó, một số người trong số họ bắt đầu từ Eastside và sau đó trở nên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, ví dụ như Dohee Lee, sau đó là Amara Tabor-Smith đã tô điểm cho sân khấu của chúng tôi trong nhiều năm với House Full of Black Women. Năm nay, chúng tôi đang làm việc với Joti Singh trong Ghadar Geet: Blood and Ink, một tác phẩm do cô biên đạo và được quay thành phim. Đó là một trải nghiệm đa phương tiện. Chúng tôi đã làm việc với Cat Brooks và nhiều nghệ sĩ mới nổi khác đến từ nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là Oakland và các vùng lân cận. Đó là nơi mọi người được thử nghiệm mà không cần phải lo lắng về nhiều quy định như các

nhà hát lớn hơn có. Sử dụng khu vực ngoài trời, trong nhà, tường hoặc đôi khi là trần nhà. Thật là một trải nghiệm thú vị khi được làm việc với nhiều nghệ sĩ khác nhau trong không gian của chúng tôi.

[00:04:03] **Elena:** Và tôi đã cố gắng truyền tải thông điệp tới nhiều người nhất có thể, những người đã giúp duy trì tổ chức của chúng tôi, để họ hiểu được tầm quan trọng của những việc chúng tôi đang làm. Vì vậy, công việc chính của tôi tại Eastside đó là gây quỹ. Nhưng những gì chúng tôi đang làm bây giờ là tập trung vào các trung tâm văn hoá như Eastside, Oakland Asian Cultural Center, Malonga Casquelord Center, Black Cultural Zone, Fruitvale Plaza và các tác phẩm của CURJ. Thật sự cần thiết khi có những không gian văn hoá như vậy cho cộng đồng.

[00:04:42] Hãy cùng tìm hiểu về kho lưu trữ mà chúng tôi cung cấp cho thế giới nghệ thuật và các tổ chức. Cần phải nhấn mạnh là chúng tôi đã đề cập một số điều trong tập đầu tiên về việc tìm hiểu lịch sử và bối cảnh về những điều chúng tôi đã đạt được. Và đó là nơi sách vở, phim ảnh, áp phích và nghệ sĩ đã đóng vai trò rất lớn trước khi chúng tôi mở rộng kho lưu trữ, từ đó mang ra những sâu khấu lớn thông qua các chương trình LAIR, nơi các nghệ sĩ sân khấu, các vũ công và nhạc sĩ, và có rất nhiều thông tin như làm thế nào để duy trì những loại địa điểm này thực sự quan trọng.

[00:05:28] Và đặc biệt là bây giờ khi hầu hết các quỹ công đã bị cắt giảm, chẳng hạn như thành phố Oakland đóng góp khá ít cho nghệ thuật, họ đang cố gắng xoá bỏ toàn bộ dự án. Rồi họ trở lại với một khoản quỹ nhỏ nhỏ. Nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện cách tiếp cận như, làm ơn, cho hỏi tiền thuế của chúng ta đã đi đâu rồi. Điều gì quan trọng cho một khu vực dân cư? Điều gì còn ở lại và làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau biến điều đó thành hiện thực?

[00:05:52] **Susanne:** Và tôi muốn chia sẻ rằng nhà hát Cutural Center của chúng tôi là một không gian được cho thuê với giá cả rất phải chăng, không chỉ cho các nghệ sĩ mà còn cho nhiều tổ chức khác đang thực hiện công tác Phong Trào, chẳng hạn như Palestine Youth Movement, Bala, Mujeres Unidas Y Activas, QT tại Cafe Duo Refugees, United Haiti Action Committee, Freedom Archives, Oakland Sin Fronteras, CPE Center, và các nhóm nghệ sĩ cộng tác.

[00:06:22] **Aubrey:** Vâng, chúng tôi còn làm những điều vượt qua giới hạn bên ngoài nhà hát và Kho lưu trữ, chúng tôi tổ chức nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên khác nhau như Girl Project, Neighborhood Arts, tại nơi đây chúng tôi đã tạo nên những bức tranh tường ngoài trời. Một trong những thành viên của tập thể chúng tôi, Angie và Leslie, đã tham gia dự án Paint The Town năm ngoái. Chúng tôi cũng có phòng trưng bày được đặt ở giữa Cultural Center và Bandung Books, hiệu sách chính là kho lưu trữ của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang có triển lãm kỷ niệm 25 năm thành lập.

[00:06:54] **Susanne:** Và một trong những triển lãm vừa khép lại của chúng tôi đó là Style Messengers, một triển lãm về các tác phẩm graffiti của các nghệ sĩ Dime, Spy and Surge, những nghệ sĩ đến từ Bay Area và Surge đến từ New York City, những tác phẩm này đã minh họa cho lịch sử của graffiti, đồng thời phản ánh, phê phán và đưa ra nhận xét về các vấn đề trong xã hội.

[00:07:30] **Elena:** Chúng ta đang ở trong phòng thu này để thu âm cho chương trình, và đây cũng là phòng thu của chương trình âm nhạc dành cho thanh thiếu niên Beats Flows. Và chúng tôi rất vui khi được ở chung không gian với bức chân dung của Amiri Baraka, một người bạn đã chia sẻ rất nhiều điều với chúng tôi. Nên thật là hay khi chúng ta, những người trẻ ngồi đây, có một người dày dặn kinh nghiệm, một nhà ảo thuật, một nhà thơ hoạt động sôi nổi đang ngắm nhìn chúng ta tại đây. Và sau đó, chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy Sister Soulijah, Public Enemy, sau đó là một tấm áp phích mà chúng tôi đã làm trong thời gian của Black Lives Matter ra mắt, chúng tôi đã sản xuất ra nhiều tấm áp phích có nội dung Black Power Matters, và chúng tôi đã gửi chúng đi khắp cả nước, đến các trung tâm văn hoá khác nhau. Và đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh của chúng tôi xuất hiện ở đâu đó hoặc ở trên zoom của mọi người khi ở nhà. Thật tuyệt vời và điều này cho thấy khi bạn có một nhóm nghệ sĩ, nhà thơ và trí tưởng tượng cấp tiến, khi mọi người ngồi lại với nhau, có nhiều điều sẽ được sản sinh ra từ đó.

[00:08:31] **Aubrey:** Tôi có một trong những tấm áp phích Black Power Matters trong cửa sổ phòng bếp của mình khi tôi sống tại Chinatown trước khi tôi làm việc ở đây, hoặc là trước khi thực sự đến đây. Tôi thậm chí không biết mình đã

có được nó như thế nào, nhưng bằng một cách nào đó nó lại xuất hiện ở trong nhà của tôi.

[00:08:45] **Elena:** Tuyệt vời. Tôi nhớ khi chúng tôi làm điều đó, ý tôi là chúng tôi vẫn đang làm điều đó, Malcolm X Jazz Festival và một sinh viên

trẻ Chicana đã dán áp phích của Jazz Festival, và cha mẹ của cô ấy có bản khoản, tại sao lại là Malcolm X? Điều này thì có nghĩa là gì chứ? Và cô ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện về Malcolm tin tưởng rằng khi mọi người trong cộng đồng da màu đoàn kết lại là một điều thật tốt đẹp. Điều đó thật mạnh mẽ. Và thật tuyệt vời khi mà lễ hội, thanh thiếu niên và những tấm áp phích lại có thể gợi nên những cuộc trò chuyện ý nghĩa như thế.

[00:09:15] **Aubrey:** Malcolm X có một câu nói nổi tiếng rằng “Văn hoá là vũ khí không thể thiếu trong cuộc đấu tranh giành tự do”. Và Elena này, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Malcolm X và thông điệp của ông tại Eastside về văn hoá, nhưng còn về tầm quan trọng của nghệ thuật thì sao. Chúng ta có thể chia sẻ thêm về tầm quan trọng của nghệ thuật trong hoạt động của chúng ta không?

[00:09:35] **Elena:** Vâng, đó là một số điều chúng ta đã đề cập xung quanh trí tưởng tượng cấp tiến và sức mạnh của nghệ thuật. Nhưng điều tôi muốn nói đến một lần nữa, là xung quanh sức mạnh của không gian nghệ thuật, giống như sức mạnh của những không gian như thế này, và để chắc chắn rằng đó không chỉ là một trung tâm cộng đồng mà là một trung tâm văn hoá, nghĩa là chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn về mặt âm thanh tốt, ánh sáng tốt, có sàn nhảy chung. Bạn biết đấy, bên cạnh phẩm giá và sự tôn trọng mà các nghệ sĩ và khán giả chúng tôi có, những trang thiết bị đó rất đắt tiền và thực sự cần thiết. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng việc này giống như giúp tiếp sức thêm cho không gian này, khi mà những đội nhóm nghệ sĩ mà tôi nêu ra đã tới đây, cũng như vẫn còn vô số nhóm khác nữa. Họ cần một không gian để tiếp cận các cử tri, bạn biết đấy, việc này rất quan trọng. Giống như trong phong trào dân quyền, các nhà thờ do người da màu tổ chức là rất quan trọng, khi mà những nhiều người được gặp gỡ tại đây. Mọi người vẫn đi nhà thờ, nhà thờ thì luôn tồn tại, nhưng có những không gian dành cho nghệ sĩ và các nhà hoạt động có thể được tương tác và cùng nhau đóng góp nên sức mạnh cho cộng đồng.

[00:10:50] **Aubrey:** Tôi nghĩ rằng nghệ thuật là một phương pháp thực sự mạnh mẽ để tiếp cận mọi người.

[00:10:54] **Elena:** Chúng tôi đang xem xét điều này chỉ vì tôi đang trong thời kỳ phát triển, chúng tôi đã đưa ra một đề xuất cho Environmental Protection Agency trước khi ngài Donald Trump tiếp quản. Chúng tôi đã viết về tầm quan trọng của giáo dục đại chúng, vì vậy khi làm việc với một tổ chức công lý môi trường

có rất nhiều dữ liệu về cách các cộng đồng bị ảnh hưởng như East Oakland và West Oakland đang phải chịu đựng tất cả những điều này, cũng như rất nhiều dữ liệu khoa học. Nhưng chúng ta có thể làm gì với tư cách là một cộng đồng nghệ thuật và làm thế nào chúng ta có thể giáo dục đại chúng xung quanh về những điều này? Bạn biết đấy, làm thế nào chúng ta có thể truyền tải thông điệp thông qua những bức vẽ trên tường, tạp chí, phim ngắn, các tác phẩm sân khấu, nhưng vẫn nắm bắt được khái niệm về giáo dục đại chúng. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn một số thông tin sai lệch đang được đưa ra ngoài cộng đồng bằng một số sự thật có thật, nhưng theo cách mà mọi người có thể hiểu và dễ nắm bắt.

[00:11:53] **Aubrey:** Gần đây chúng tôi đã có một tác phẩm LAIR có tên là Sky Watchers, đó là một vở nhạc kịch opera tuyệt đẹp từ những người dân tại Tenderloin và vở kịch này đã được cá nhân hoá. Bạn có thể được nghe về những chiêm nghiệm với sự nghèo đói, vô gia cư và nghiện ngập được thể hiện một cách rất mạnh mẽ. Cách họ có thể diễn đạt về những gì mà họ đã trải qua, những gì họ đã mất, những gì họ đã giành được, những thứ đã diễn ra trong cuộc sống của họ theo một cách rất cảm động. Vì vậy, tôi

nghĩ nghệ thuật, đó cũng là một cách để mọi người kể nên câu chuyện của riêng mình và chúng ta cần lắng nghe những câu chuyện đó. Chúng ta không cần phải lắng nghe những điều như hiện nay phim Hollywood đã dần lược bỏ, đó là tiêu chuẩn về đẹp của chủ nghĩa da trắng, tiêu chuẩn châu Âu và những thứ không phản ánh nên khu vực dân cư của chúng ta và không phản ánh về cộng đồng của chúng ta. Vâng, nghệ thuật là một cách thật tốt để chúng ta không chỉ kể câu chuyện của mình mà qua đó còn truyền đi các thông điệp, về những gì mà chúng ta muốn thấy sự thay đổi.

Vậy điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến hôm nay là tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa người da màu và người châu Á tại Oakland. Điều đó đã làm nên lịch sử như thế nào tại Eastside hả Susanne?

[00:13:09] **Susanne:** Tôi cảm thấy Eastside là tất cả về sự đoàn kết của Thế Giới Thứ Ba ngay từ đầu. Và Yuri Kochiyama, một trong những cố vấn của Greg Morozumi, và bà ấy cũng là cố vấn của chúng tôi. Vì vậy tôi cho rằng tất cả những gì chúng tôi làm đều giúp những người da đen, người châu Á và người da màu xích lại gần nhau hơn.

[00:13:27] **Aubrey:** Sự đoàn kết giữa người da đen và người châu Á đặc biệt quan trọng tại Eastside Arts Alliance. Đây là một phần trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi có hiệu sách mang tên Bandung Books vì một lý do rất cụ thể, xin kể lại một chút lịch sử ở đó. Bandung Conference đã diễn ra vào năm 1955 tại Indonesia và đây là một cuộc họp quy mô lớn đầu tiên của các quốc gia châu Á

và châu Phi. Hầu hết các quốc gia này mới giành được độc lập khỏi chủ nghĩa thực dân. Họ hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác giữa châu Phi và châu Á, phản đối chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc ở mọi quốc gia. Và điều này thực sự đã tạo nên tiền đề cho sự đoàn kết mang tính cách mạng giữa những người bị thực dân áp bức, mở đường cho nhiều phong trào của Thế Giới Thứ Ba trên toàn thế giới và trong phạm vi Hoa Kỳ.

[00:14:14] Eastside đã tổ chức một triển lãm mang tên Bandung To The Bay: Black And Asian Solidarity tại Oakland Asian Cultural Center trong hai năm qua vào năm 2022 và 2023 cho lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán và Tháng Lịch Sử Người Da Đen. Triển lãm đã nêu bật tầm quan trọng của hội nghị đó và cũng làm sáng tỏ những gì đang diễn ra tại Hoa Kỳ từ những năm 1960 cho đến nay, tạo nên và vun đắp tình đoàn kết giữa cộng đồng người da đen và người châu Á. Triển lãm cũng nêu bật một số huy hiệu, áp phích và báo chí từ Phong Trào Giải Phóng Người Da Đen và phong trào Người Mỹ Gốc Á, cũng như phong trào Thế Giới Thứ Ba mở rộng. Black Panthers là một nguồn cảm hứng lớn cho Oakland, Bay Area để thu hút người dân đảo châu Á Thái Bình Dương ở nước ngoài và ở quê hương của họ được tổ chức.

[00:15:07] Chúng tôi đã thông qua chương trình Black Panthers 10-point để giúp định hình các yêu cầu và nguyên tắc mang tính cách mạng cho cộng đồng của chính người dân như Red Guard ở Chinatown San Francisco, IWK tại Chinatown New York và thậm chí cả Polynesia Panthers ở New Zealand. Có rất nhiều tổ chức khác nhau xuất phát từ đảng Black Panther tại Oakland. Và chúng tôi tôn vinh điều đó bằng cách có rất nhiều chương trình 10-point khác nhau tại nhà hát của chúng tôi. Chúng tôi có Brown Berets, Red Guard Party, Black Panthers, tất nhiên, cả American Indian Movement nữa. Vì vậy, chúng tôi, luôn nghĩ về loại hình tổ chức và xây dựng phong trào đã gắn liền với nơi đây trong nhiều thập kỷ qua.

[00:15:53] **Elena:** Tôi nghe nói thuật ngữ Thế Giới Thứ Ba xuất phát từ Bandung Conference.

[00:15:58] **Aubrey:** Vâng, tôi tin rằng điều đó là thật.

[00:16:01] **Elena:** Tôi muốn nói rằng cụ thể ngay bây giờ, nhu cầu đoàn kết đặc biệt của người da đen – người châu Á, chỉ là có quá nhiều thông tin sai lệch về Trung Quốc đang xuất hiện hiện nay, đặc biệt là khi Trung Quốc đảm nhận vai trò là siêu cường thế giới. Và chúng ta thực sự có trách nhiệm phải cung cấp một số bối cảnh, một số thông tin khác, một sự thật để mọi người không dễ bị ảnh hưởng bởi loại thông tin sai lệch này. Bất cứ điều gì xảy ra khi nó đến từ cấp cao hơn, việc chúng ta ghét người Trung Quốc, điều này sẽ phản ánh ở

Chinatown. Và đó là kiểu định kiến bởi vì chúng tôi đã cam kết từ lâu với sự đoàn kết và nói lên sự thật ở Thế Giới Thứ Ba, và đó là nơi chúng tôi có thể bước vào và chúng tôi muốn thực sự tạo ra sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng trọng tâm là chúng ta cần thực sự lắng nghe lẫn nhau và thấu hiểu những gì người khác đang trải qua, biết rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, đặc biệt là trong cộng đồng người da đen, da màu và châu Á bị ảnh hưởng của Oakland. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm.

[00:17:07] **Aubrey:** Để giữ kết nối với Eastside Arts Alliance, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi: eastsideartsalliance.org và Instagram

của chúng tôi tại Eastside Cultural Center và tại Bandung Conference để kết nối với hiệu sách và CARP, kho lưu trữ của chúng tôi, vui lòng tìm hiểu Eastside Arts Alliance và xem thêm các sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi trong thời gian tới. Chúng tôi luôn tìm kiếm các khoản quyên góp và tình nguyện viên và mong muốn gặp gỡ những người bạn và gia đình mới.

[00:17:36] **Susanne:** Qua đây, chúng tôi xin phép được phát “The Pledge of Black Asian Alliance” do Jon Jang sản xuất vào năm 2018.

[00:18:29] **Emma:** Đây là cuộc thảo luận bàn tròn tại Eastside Arts Alliance Cultural Center với người dẫn chương trình và các khách mời: Elena, Susanne và Aubrey.

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.

[00:19:18] 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.

[00:19:32] **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.