

Odin Teatret
www.odinteatret.dk

Foto: Tony d'Urso

MÚSICA-TEATRO

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

País: Dinamarca | Idioma: español, alemán e italiano | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Dirección: EUGENIO BARBA Interpretación: KAI BREDHOLT, ROBERTA CARRERI, JAN FERSLEV, TAGE LARSEN, AUGUSTO OMOLÚ, IBEN NAGEL RASMUSSEN, JULIA VARLEY, TORGEIR WETHAL, FRANS WINTHER y DONALD KITT
-ESTRENO EN MADRID-

“UN ESPECTÁCULO QUE CELEBRA NUESTRA ÉPOCA DE INDIFERENCIA E INJUSTICIA...” -Eugenio Barba

Odin Teatret, liderado por el teórico, director y antropólogo teatral Eugenio Barba (Italia, 1936), presenta en esta edición del Festival de Otoño de Madrid *Las grandes ciudades bajo la luna*, pieza estrenada en septiembre de 2003 en Bielefeld, Alemania. En los últimos años, Odin Teatret ha actuado en cincuenta y ocho países y creado más de setenta espectáculos, muchos de ellos sobre la base del trueque cultural, con la intención de, en palabras de la compañía, “desafiar los prejuicios, las dificultades lingüísticas y las diferentes formas de pensamiento, juicio y comportamiento”. En lo alto, la luna observa. Observa y se balancea sobre ciudades en llamas, sobre metrópolis de Europa y Asia, desde Hiroshima a Halle, desde la China imperial a Alabama. Su voz suena burlona o sorprendida. A veces indiferente, a veces dolorosa. Fría o incandescente, no sabe de melancolías pero tampoco conoce el consuelo. El heterodoxo Odin Teatret, famoso por su potente labor social, ofrece este espectáculo con textos de Bertolt Brecht, Jens Bjørneboe y Ezra Pound; con música y poemas que glorifican las tragedias de nuestro tiempo...

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El Odin Teatret nació en octubre de 1964 de la mano del teórico y director teatral Eugenio Barba (Italia, 1936). El grupo empezó ensayando en un refugio antiaéreo de Noruega hasta que el pueblo de Holstebro (Dinamarca) invitó a la *troupe* a crear un laboratorio teatral en una granja del lugar. Desde 1974, Odin Teatret ha desarrollado su particular forma de acercarse a las artes escénicas, con la práctica de lo que el propio Barba ha denominado “teatro de trueque”, un intercambio con la comunidad mediante una actuación. Algunas de las piezas más populares de la compañía son *Ferai* (1969), *Min Fars Hus* (1972), *Brecht's Ashes* (1980), *The Gospel According to Oxyrhincus* (1985), *Talabot* (1988), *Kaosmos* (1993) y más recientemente *Ur-Hamlet* (2006). Eugenio Barba emigró a Noruega en 1954, país en el que se graduó en Francés, Literatura e Historia de la Religión por la Universidad de Oslo. Se formó teatralmente en Polonia, donde trabajó durante tres años con Grotowski y en la India, convirtiéndose en experto en *kathakali*, forma tradicional de teatro de este país, antes de fundar la International School of Theatre Anthropology en 1979.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
www.teatroabadia.com
Del 22 al 24 de octubre a las 20.30 horas.

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Con nombre propio

Las grandes ciudades bajo la luna nació por casualidad de un trueque que realizó nuestro teatro con un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico en Bielefeld, Alemania, en el 2003. Pensábamos presentarlo sólo una vez. Se ha vuelto, en cambio, parte de nuestro repertorio. El espectáculo describe sosegadamente escenas de destierro, de matanzas y abusos de la historia del siglo XX, acompañadas con cantos de poetas queridos por nosotros: Bertolt Brecht, Jens Bjerneboe, Ezra Pound.

Nunca he creído que el teatro pueda prescindir de ser político. Para el Odin esto no quiere decir hablar de política, sino tener una política, una visión de cómo es el mundo y de cómo, en cambio, lo queríamos. Dos mundos. Y entre ellos una gran distancia que imagino como un desierto en el que florecen las calaveras y los huesos que la Historia nos ha dejado.

Cuanto más grande es la distancia entre estos dos mundos, más probable es que ésta degenera, para cada uno de nosotros, en una sensación de impotencia que con el tiempo se expresa en una indignación inerte y acaba traicionando - no a nuestros compañeros o a nosotros mismos - sino a nuestra juventud. Llega el momento en que nos decimos: "es sabio resignarse, fueron todas quimeras. Tenemos derecho a estar cansados."

En cambio, se pueden cabalgar quimeras toda la vida sin nunca vencer, pero sin ser derrotados. Lo que se pone en juego, en realidad, no es cambiar al mundo, sino vivirlo dignamente. El factor decisivo, más que las circunstancias, es nuestra capacidad de usar instrumentos apropiados.

El antídoto para combatir nuestra tendencia a resignarnos tiene muchos nombres. Usaré el más genérico de "poesía". Puede parecer un término patético y abusivo. Pero tengo en mente algunas frases de García Lorca cuando explicó con palabras simples qué era la poesía de Neruda - o mejor dicho: qué no era. Dijo: "Neruda se mantiene frente al mundo lleno de sincero asombro y le faltan los dos elementos con los que han vivido tantos falsos poetas: el odio y la ironía. Cuando va a castigar y levanta la espada, se encuentra de pronto con una paloma herida entre los dedos".

Era octubre de 1934, en la universidad de Madrid. No pasarán ni siquiera dos años, y García Lorca será él mismo una paloma asesinada.

Profesionalmente, me considero un hombre de teatro de origen polaco. No porque me reconozca en un estilo o en una escuela polaca, sino porque he aprendido a hacer teatro en una tierra en la cual quién hacía teatro arriesgaba el conformismo, la cobardía o bien - si no la vida - el ostracismo, el exilio o la cárcel. Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen y todos los que consideraba compañeros y maestros practicaban un riguroso pesimismo del intelecto - y un encendido optimismo de la voluntad. De este optimismo hacía parte el trabajo teatral (derroche de energías, perfeccionismo, espiritualismo, dedicación sin objetivo aparente, y hasta ansiedad metafísica) para construir obras desengañadas, materialistas y duras. Pero generosas respecto a los espectadores, con una riqueza de formas, derroche, erotismo, suntuosidad de los cuerpos y las voces: un teatro pobre. Fue en Polonia donde aprendí a actuar según una economía política, que no se basa en el ahorro y la cautela, sino en el exceso de los recursos en una actividad que traspasa los límites del teatro como género estético. Creo intensamente que el teatro puede ser usado como una moneda de cambio, y como un medio para subrayar la diversidad.

Mientras escucho los cantos de la luna que contempla las grandes ciudades y sus peligrosas y ofensivas ilusiones, no olvido el futuro. En noviembre del 2008 volveré con todo el Odin Teatret a Ayacucho, en Perú, donde en 1978 participamos del primer Encuentro del teatro de grupo latinoamericano, y allí encontraremos a veteranos y jóvenes de aquella práctica de la independencia y la disidencia que puede ser nuestra profesión. En el 2009 el Odin cumplirá 45 años. Espero que sigamos siendo como un elefante centenario que sigue comportándose como un cachorro. Celebraremos nuestro cumpleaños en Wrocław, en Polonia, con un espectáculo gigantesco, *Ur-Hamlet*, con cien actores de muchas culturas teatrales. Es una buena forma de recordar los cincuenta años de la fundación del Teatr 13 Rzedow de Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen y una media docena de actores. En Holstebro, en las pausas de nuestros viajes, estamos preparando un nuevo espectáculo que por ahora llamo *XL*, Extra Large. Estará listo a fines del 2009. Deberá poder contenerse en un cuarto minúsculo, lleno de actores, de espectadores, de vestuario y materiales como el almacén de un cambalachero ebrio, con estrellas en el cielo del techo y peces encantados en la bañera. Continúo los preparativos para una sesión de la ISTA en Hungría, una "semana" del Odin en Holstebro y a otra en Turquía. Y me preparo a realizar una *Festuge*, una semana de fiesta también en Holstebro, la pequeña patria de nuestro teatro inmigrante, para que nuestros conciudadanos vivan como motivo de orgullo nuestra presencia extranjera entre ellos.

Todos estos empeños que obstruyen el calendario - que a veces parecen gritarme contra los años de mi edad y la de mis compañeros - quizás sean imprudentes. Yo no puedo prescindir de llamarlos "poesía."

Cuando García Lorca terminó su breve presentación de Pablo Neruda, se dirigió directamente a los mismos oyentes recordándoles que hay una luz escondida en los poetas. Es importante percibirla para seguir nutriendo aquel grano de locura que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, y sin el cual es imprudente vivir.

Dijo exactamente así: imprudente.

Eugenio Barba

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

En el escenario

Eugenio Barba, director teatral

Eugenio Barba nació en Brindisi, Italia y creció en la ciudad de Gallipoli. A pesar de haberse formado en la Academia Militar de Nápoles, pronto abandonó la idea de seguir los pasos de su padre y enrolarse en una carrera militar.

Decide, en 1954, emigrar a Noruega donde trabaja como marinero y soldador antes de graduarse en Francés, Literatura e Historia de la Religión por la Universidad de Oslo.

En 1961 viaja a Varsovia para estudiar Dirección Teatral. Un año después y durante los tres años siguientes, se une a Jerzy Grotowski, que en ese momento lideraba el Teatr 13 Rzedow en Opole.

En 1963, durante un viaje a la India, entra en contacto con el *kathakali* -forma tradicional de teatro de este país- y escribe un ensayo sobre este género que se publicó en Italia, Francia, Estados Unidos y Dinamarca.

Su primer libro, titulado *In Search of Lost Theatre*, se publicó en 1965 en Italia y Hungría.

En 1964, Barba vuelve a Oslo y funda su propio grupo teatral reuniendo a un grupo de jóvenes que no habían sido admitidos en la Oslo's State Theatre School. El 1 de octubre de 1964 nace el Odin Teatret cuyos primeros ensayos tienen lugar en un refugio antiaéreo. Su primera producción *Ornitofilene*, del autor noruego Jens Bjørneboe, se presentó en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Después, el pueblo danés de Holstebro, situado al noroeste del país, invita a Barba y a su *troupe* a crear un laboratorio teatral allí. Una vieja granja y una modesta suma de dinero fueron los pilares iniciales de esta aventura.

Durante los últimos cuarenta y dos años Eugenio Barba ha dirigido veintiséis producciones, algunas de las cuales han necesitado más de dos años de preparación. Entre las más conocidas se encuentran *Ferai* (1969), *Min Fars Hus* (*La casa de mi padre*, 1972), *Brecht's Ashes* (1980), *The Gospel According to Oxyrhincus* (1985), *Talabot* (1988), *Kaosmos* (1993), *Ode to Progress* (1997), *Inside the Skeleton of the Whale* (1997), *Mythos* (1998), *Salt* (2002) y más recientemente *El sueño de Andersen* (2004) y *Don Giovanni all'Inferno* (2006).

Desde 1974, Eugenio Barba y el Odin Teatret han diseñado su propia manera de estar presentes en el contexto social mediante la práctica del "teatro de trueque", un intercambio con la comunidad mediante una actuación. En 1979, Barba fundó ISTA (International School of Theatre Anthropology). Además, es asesor de revistas especializadas como *The Drama Review*, *Performance Research*, *New Theatre Quarterly* y *Teatro e Storia*.

Entre sus últimas publicaciones, traducidas a varios idiomas, se encuentran *The Paper Canoe* (Routledge), *Theatre: Solitude, Craft, Revolt* (Black Mountain Press), *Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland*, con un epílogo de veintiséis cartas de Jerzy Grotowski a Eugenio Barba (Black Mountain Press) y, en colaboración con Nicola Savarese, *The Secret Art of the Performer* (Centre for Performance Research/ Routledge).

Eugenio Barba es Doctor Honoris Causa por las universidades de Arhus, Ayacucho, Bolonia, La Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong. Ha recibido el Reconocimiento al Mérito Científico de la Universidad de Montreal y ha sido galardonado con el Danish Academy Award, el Premio de la Crítica de México, el Premio Diego Fabbri, el Premio Pirandello y el Sonning Prize de la Universidad de Copenhague.

Odin Teatret

El Odin Teatret nació en Oslo (Noruega) en 1964 y continuó su andadura en Holstebro (Dinamarca), cambiando su nombre por el de Nordic Theatre Laboratory/ Odin Teatret. En la actualidad, sus miembros provienen de doce países y tres continentes. Las actividades de este laboratorio teatral incluyen producciones propias, organización de encuentros teatrales y talleres así como de la llamada Odin Week (Semana del Odin), producción de vídeos y películas didácticas, investigación en antropología teatral, publicación de revistas y libros, exposiciones, conciertos, mesas redondas y colaboraciones con el Theatrum Mundi Ensemble.

En este casi medio siglo el Odin Teatret ha colaborado al crecimiento de su entorno cultural y a la colaboración internacional en materia teatral.

El Odin ha creado más de setenta piezas y actuado en cincuenta y ocho países. En el curso de estas experiencias, ha crecido una "cultura Odin", asentada en la diversidad cultural y el trueque: los actores de Odin Teatret presentan su trabajo a un colectivo determinado y, a cambio, reciben canciones, música y bailes de la cultura local. El trueque es un intercambio de manifestaciones culturales y ofrece no sólo una visión de otras formas de expresión, sino también una interacción social que desafíe los prejuicios, las dificultades lingüísticas y las diferencias de pensamiento, juicio y comportamiento.

En España, el Odin Teatret ha participado en el Festival Internacional Madrid Sur y el Festival de Otoño 2004 con *El sueño de Andersen*, entre otros festivales y espacios.

Más en

www.odinteatret.dk

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Odin Teatret

Dirección, texto y escenografía
Interpretación

EUGENIO BARBA
KAI BREDHOLT
ROBERTA CARRERI
JAN FERSLEV
TAGE LARSEN
AUGUSTO OMOLÚ
IBEN NAGEL RASMUSSEN
JULIA VARLEY
TORGEIR WETHAL
FRANS WINTHER
DONALD KITT

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

LAS GRANDES CIUDADES BAJO LA LUNA

Odin Teatret

La Gazzeta di Lecce, 06/10/05

El espectáculo que Eugenio Barba ha construido tiene el espíritu de Bertolt Brecht. Según ha escrito el director italiano no es necesario plantearse en términos generales la relación con las ciudades.

Las ciudades son muchas, las realizadas a escala, las que encarnan el urbanismo del poder o la idolatría monumental y solemne. Pero son también agujeros subterráneos a los que el pueblo puede asomarse y aflorar por un momento y luego desaparecer... Las ciudades se presentan como un nudo de líneas de confines entre territorios diversos. Líneas de encuentros y conflictos. Y además de la ciudad, la luna. La voz de la luna que es indiferente, dolorosa, fría, incandescente. Su misericordia ignora melancolía y consuelo.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid