

EL LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS
JERZY GROTOWSKI PRESENTA

CONFLUENCIAS 2024

ENCUENTRO ESCÉNICO
LArtEs - Odin Teatret

ODIN TEATRET

60 aniversario

Del 13 de enero al 7 de febrero.
CDMX y Guanajuato.

Programa de mano

<https://lartes.mx/>

info@lartes.mx

Teléfono: (+52) 55 1809 4072

 @LartesJG

 @LArtEsMx

0917

Colin Tantal Architects - Performance: The Tree - Director: Eugenio Barba

0917

EL SUSURRO DEL DESIERTO

Taller de dramaturgia actoral
con Julia Varley

Del 13 al 18 de enero de 9 a 14 hrs.

**Escuela Nacional de Arte Teatral ,
Centro Nacional de las Artes.**

La dramaturgia en el trabajo del actor parte de la creación de material personal, mediante la realización de un primer montaje sencillo de una secuencia de acciones. Luego, en un nivel más complejo, las acciones de cada actor se ponen en relación con otros actores, los textos, el espacio, el atrezzo y el vestuario, hasta el momento en que empiezan a aparecer significados para el espectador.

El taller se concentra en las primeras fases del desarrollo de la dramaturgia del actor teniendo en cuenta el horizonte final de la actuación. El taller tiene como objetivo dar indicaciones de caminos personales a seguir durante el proceso, que son la base de posibles resultados, mediante la creación de partituras físicas y vocales que luego se ensamblan llenando el espacio de personajes y humanidad, personas y artefactos.

EL HERMANO MUERTO

Espectáculo didáctico demostrativo
con Julia Varley
Dirección de Eugenio Barba

13 de enero, 20 hrs.

Teatro Varsovia.

El hermano muerto es un espectáculo sobre la construcción de un espectáculo en el Odin Teatret. Recorre las etapas que a partir de un texto poético conducen a la “poesía en el espacio”: el espectáculo. Presenta los diferentes momentos de un proceso en el cual interaccionan texto, actor y director.

Muestra los primeros pasos del actor que se enfrenta con el aspecto más elemental de su tarea –la creación de la presencia– hasta el punto de llegada, donde el texto, a través de la forma y la precisión de las acciones, adquiere ritmos y densidad de significados. La energía de los espectadores ahora puede danzar sensorial y mentalmente.

El creador desconocido, en el teatro, es el espectador. *El hermano muerto* es una demostración de trabajo donde el milagro del agua dulce se explica con una sucesión de fórmulas químicas y luego se presenta en el momento en que los elementos ya no pueden ser separados y explicados, sino solamente experimentados.

Julia Varley nos sumerge en una propuesta donde, a modo de demostración de trabajo, conocemos su proceso de creación en el Odín y cómo atraviesa la frontera de lo técnico hacia lo artístico.

EL ECO DEL SILENCIO

Espectáculo didáctico demostrativo
con Julia Varley
Dirección de Eugenio Barba

14 de enero, 20 hrs.

Teatro Varsovia.

Éste es un espectáculo didáctico que describe las vicisitudes de la voz de una actriz y las estrategias que inventa para "interpretar" un texto.

La voz de la actriz y el texto presentado a los espectadores componen la música de una actuación.

En el teatro, que parece estar libre de los códigos que encontramos en la música, la actriz necesita crear un laberinto de reglas, referencias y resistencias a seguir o rechazar para lograr una expresión personal y reconocer su propia voz.

El eco del silencio transita algunas de las etapas de este proceso que, a través de la disciplina técnica, hace deslizar la percepción del espectador revelándose por detrás de la actriz a la persona y por detrás de la voz al silencio.

LA ALFOMBRA VOLADORA

Espectáculo didáctico demostrativo con Julia Varley
Dirección de Eugenio Barba

15 de enero, 20 hrs.

Teatro Varsovia.

*El texto es una
alfombra que tiene
que volar muy lejos.*

Con esta frase como punto de partida, este espectáculo didáctico se abre paso a lo largo de los últimos treinta años de las representaciones del Odin Teatret en las que ha participado Julia Varley.

Pocas explicaciones esenciales acompañan a la obra vocal que ejemplifica el paso de la palabra de la forma escrita al espacio, de la frialdad del papel a la libertad de interpretación.

En estos espectáculos didácticos Julia nos sumerge en una propuesta donde a modo de demostración de trabajo, nos muestra su proceso de creación en el Odín y cómo atraviesa la frontera de lo técnico a lo artístico. Al finalizar el espectáculo, se abrirá un pequeño coloquio con la intérprete para preguntas y respuestas.

Una propuesta escénica a medio camino entre la conferencia didáctica y la demostración del resultado creativo, dirigido a un público profesional pero disfrutado por cualquier espectador que desee conocer los secretos detrás del arte de la actriz.

COMPASIÓN

Espectáculo unipersonal con Julia Varley
Dirección de Eugenio Barba

16 y 17 de enero, 20 hrs. **Teatro Varsovia.**
6 y 7 de febrero, 18 hrs. **Teatro El Galeón.**

Texto: Eugenio Barba y Julia Varley
Asistentes de dirección: Antonia Cezara Cioaza
y Jakob Nielsen

Eros, la divinidad de la antigüedad, tenía muchas naturalezas además de la pasión: amistad y ternura, afecto y solidaridad, simpatía y admiración.

Compasión presenta tres situaciones de Eros, personaje de la mitología griega, que en la obra no encarna el consabido símbolo de la pasión amorosa sino que asume diversos aspectos de la empatía, como la amistad, la ternura y la solidaridad. Así entonces, ese personaje desarrolla tres historias que provienen de la cotidianidad del presente, actualizando los alcances del mito.

En el primer episodio de este tríptico, un monje yazidí –el yazidismo es una antigua religión preislámica de Oriente Medio– intenta atraer a los pájaros plantando un árbol en el desierto. La segunda escena se centra en la historia de una refugiada chechena que habla del amor a su marido desaparecido en la guerra. El espectáculo cierra con Tiresias, personaje ciego y a la vez vidente, en el camino de recordar el destino de Edipo y de su hija Antígona.

LA QUINTA DEL SORDO

Espectáculo con Else Marie Laukvik
Dirección de Eugenio Barba

6 y 7 de febrero, 20 hrs.

**Teatro Julio Castillo,
Centro Cultural del Bosque.**

Texto: Else Marie Laukvik, Eugenio Barba
Escenografía: Else Marie Laukvik, Rina Skeel
Consultor de escenografía: Jan de Neergaard
Actores: Else Marie Laukvik, Rina Skeel, Ulrik Skeel
Asistente de dirección: Rina Skeel

Una producción de 2019 de Masakini Theatre (Kuala Lumpur, Malasia),
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret (Holstebro, Dinamarca)

Estamos en Burdeos, en casa de un sordo, Francisco Goya. Es la última noche de su vida. Su amante desde hace más de treinta años, la vivaz Leocadia Zorilla, da rienda suelta a su imaginación y sus recuerdos. Francisco José de Goya (1746-1828) es considerado el pintor y grabador español más importante de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante su dilatada carrera, fue un comprometido comentarista y cronista de su época. Murió en el exilio en Burdeos, en Francia.

EUGENIO BARBA
and his Odin Teatret

"We must always strive for our Everest."
Eugenio Barba

A FILM BY
STEFANO DI BUDUO

ZONA LIMITE (BORDERLAND)

0917

"Es tan injusto que no puedas medir el efecto de haber leído un libro que cambia la vida de alguien..." *Life*

Una película de Elsa Kvamme
El Arte de lo Imposible
18 de enero 2023
Jueves, 10 h.
Cine Morelos, Cuernavaca
Entrada Libre

A film by Elsa Kvamme

The ART of the IMPOSSIBLE

El largo viaje de Eugenio Barba y el Odin Teatret

En el marco del Encuentro
"Confluencias 2023
Odin Teatret - LArtEs"

0917

EL ARTE DEL IMPOSIBLE

Dir. Elsa Kvamme (documental, Noruega, 65 min).

Con la presencia de Rina Skeel y Ulrik Skee, integrantes del Odin Teatret.

1 de febrero

18 hrs.

Teatro María Tereza Montoya.

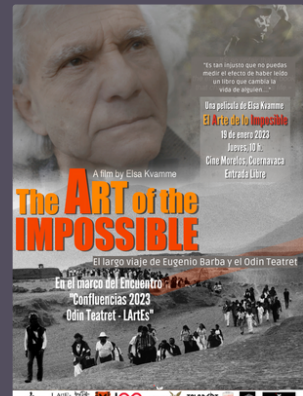
20 hrs.

Teatro Lúcido.

Una *road movie* sobre Eugenio Barba y los orígenes de Odin Teatret y cómo conquistaron el mundo.

Este documental cuenta la historia de Odin Teatret y de Eugenio Barba, quien llegó a Noruega como inmigrante italiano en 1954. Comenzó Odin Teatret en Oslo, después de haber trabajado como hojalatero, marinero y después de estudiar en Polonia con el reformador teatral Jerzy Grotowski.

En este documental, la directora de cine noruega Elsa Kvamme acompaña a Eugenio Barba al refugio antiaéreo en Oslo, donde comenzó todo, luego a Opole, donde Barba fue testigo del nacimiento del "teatro pobre" de Grotowski y difundió información sobre su nueva forma física de actuar y, finalmente, a Holstebro.

ZONA LIMITE (BORDELAND / ZONA LÍMITE)

Dir. Stefano di Buduo (documental, Italia, 2021, 52 min).
Con la presencia del director.

2 de febrero

18 hrs.

Teatro María Tereza Montoya.

20 hrs.

Teatro Lúcido.

Eugenio Barba es el maestro indiscutible del teatro mundial que generó el siglo XX. En la localidad danesa de Holstebro, su segundo hogar, creó Festuge, una espectacular inmersión teatral. Cien caballos de toda Europa cabalgan juntos a lo largo de la zona fronteriza de la costa danesa, irrumpiendo en la ciudad para alterar los parámetros de la vida normal.

Una vez más el maestro derriba muros: “Breaking down the walls”, como le dijo su compañero Jerzy Grotowsky. Una vez más, Barba amplía el territorio del teatro mostrando su impacto positivo en la sociedad, en esta ocasión, en términos de reducción de la delincuencia.

Zona limite ofrece una visión de este inusual proceso teatral. Durante 9 días y 9 noches, Eugenio Barba y su Odin Teatret consiguen alejar a los habitantes de la ciudad de su vida cotidiana y sumergirles de lleno en un viaje fuera del tiempo, hacia la magia del teatro, para comprender el significado más profundo de ser una sociedad.

ENCUENTRO CON DIRECTOR@S

Dirigido a directoras y directores de teatro y a estudiantes de dirección escénica.

3 de febrero, 17 hrs.

**Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL,
Centro Nacional de las Artes.**

Durante el encuentro con directores de teatro en forma de diálogo, Eugenio Barba intentará llegar a definiciones comunes de los diferentes niveles de la dramaturgia en el trabajo sobre un espectáculo de teatro: la dramaturgia del actor a nivel orgánico o dinámico (acciones físicas y vocales). Sobre la relación entre la partitura dinámica y la estructura narrativa, entre la dramaturgia total del director y la del texto, la relación entre dramaturgia del director, la del escritor y la del actor; la técnica del montaje para directores, así como la relación entre la percepción del director y la del espectador. Julia Varley participará en el encuentro aportando el punto de vista de los actores con demostraciones prácticas.

Asistencia únicamente con registro previo: www.lartes.mx/registro

ENCUENTRO CON COREÓGRAFOS

Dirigido a coreógrafos/bailarines en activo y estudiantes de coreografía.

4 de febrero, 17 hrs.

**Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea del INBAL
Centro Nacional de las Artes**

En este diálogo con coreógrafos mexicanos, Eugenio Barba y Julia Varley intentarán, a través de reflexiones y demostraciones prácticas, reflexionar sobre las diferencias y los principios comunes en los procesos de creación para espectáculos de danza y teatro. La civilización escénica de origen europeo sufre la separación entre teatro y danza, casi como si fueran dos universos expresivos diferentes, sin embargo, se trata de un mundo único que se articula en dos géneros distintos, arraigados en la experiencia unitaria del cuerpo-mente del actor-bailarín en el momento en que se vuelve escénicamente presente.

En lugar de hablar de “teatro” y “danza”, podemos hablar de “danza profunda” o “danza abierta”. La “danza profunda” es propia de formas escénicas aparentemente no bailadas, mientras que la “danza abierta” se aleja en ocasiones de cualquier mimo o criterio narrativo para presentarse como pura expresión de dinamismo físico. Sin embargo, todo espectáculo es danza, en sus raíces físicas y mentales. Danza de energías y pensamientos.

Asistencia únicamente con registro previo: www.lartes.mx/registro

LA TRADICIÓN DEL IMPOSIBLE

Masterclass con Eugenio Barba y
Julia Varley

5 de febrero, 12 hrs.
Teatro Varsovia.

Eugenio Barba hablará del teatro realizado desde el inicio de los años 1900 que desafiaba las técnicas existentes, creando un camino autónomo. Hoy, esta tradición pertenece a los grupos de teatro que han recogido la tarea de desarrollar el teatro como intervención en la comunidad, escuela, investigación, documentación y en la producción de espectáculos.

En la tradición del imposible se han desarrollado tanto el entrenamiento como los ejercicios como forma de aprendizaje del actor. Julia Varley presentará cómo se ha desarrollado el entrenamiento del Odin Teatret, así como el pasaje hacia la creación de materiales escénicos y personajes a través de la composición, con ejemplos de segmentación y equivalencia.

Asistencia únicamente con registro previo: www.lartes.mx/registro

ODIN TEATRET & CILE ARCHIVES
JULIA VARLEY
PHOTO: TOMMY BAY

IMPROVISACIÓN, COMPOSICIÓN Y DRAMATURGIA ORGÁNICA

Masterclass con Eugenio Barba y
Julia Varley

6 de febrero, 12 hrs. **Teatro Varsovia.**

Existen varios tipos y técnicas de improvisación, entre ellas, creación de algo totalmente nuevo, variación de material fijo y adaptación a una situación.

En el Odin Teatret, la improvisación es utilizada por los actores para crear partituras y personajes, luego, durante la elaboración en los ensayos, y como capacidad de reacción en los espectáculos.

En esta masterclass, Eugenio Barba hará un recorrido histórico del uso de la improvisación en diferentes tradiciones y géneros teatrales, mientras que Julia Varley presentará diferentes maneras de improvisar, fijar y elaborar, partiendo de un texto, de una imagen y de un tema.

La improvisación se desarrolla en el montaje para llegar a resultados inesperados, transformándose desde dramaturgia orgánica en dramaturgia narrativa y evocativa basada en las asociaciones que surgen durante el proceso de creación.

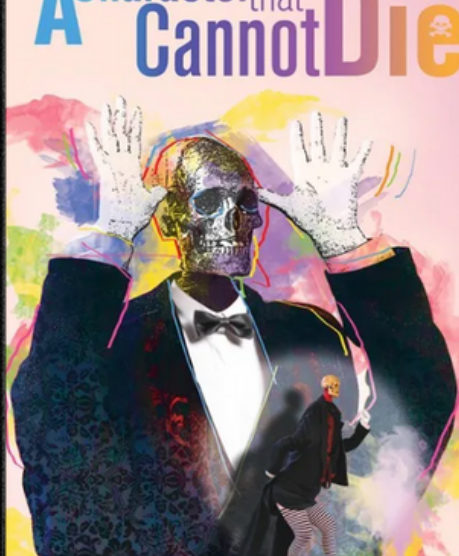
Asistencia únicamente con registro previo: www.lartes.mx/registro

Odin Teatret

18 CANVA STORIES Z850

A... that Cannot Die

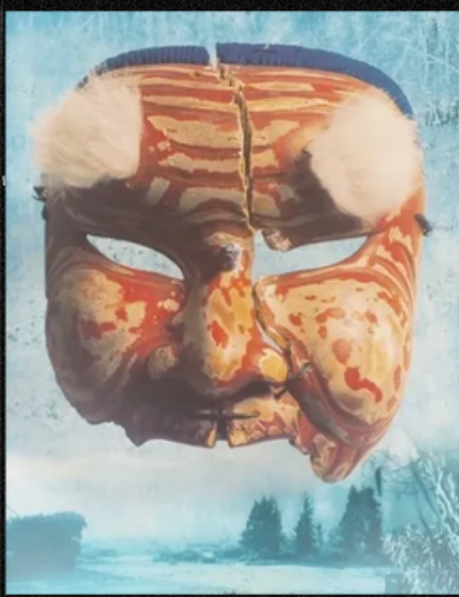
CANVA STORIES Z850

ODIN TEATRET

CANVIFILLM

CANVIFILLM

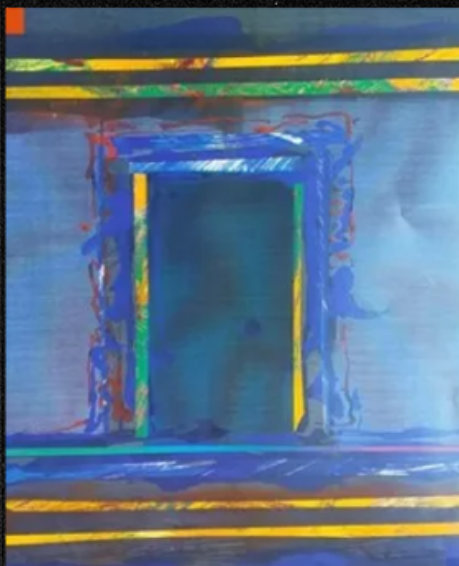
CANVIFILLM

18 CANVA STORIES Z850

CANVIFILLM

18

CANVA STORIES Z850

18

in Teatret

EL PUEBLO SECRETO DEL ODIN TEATRET

Con Eugenio Barba e invitados especiales.

Mesa de reflexión sobre el Tercer Teatro y sus resonancias en México.

7 de febrero, 12 hrs.

**Sala Carlos Chávez del Centro Cultural
Universitario de la UNAM.**

La eficacia de un teatro no se mide por la capacidad de imaginar historias y saber seguir sus huellas, cubriéndose de pasiones y emociones, de opiniones y valores morales, de la materia de los sueños de Próspero y del sonambulismo de Lady Macbeth. La verdadera creatividad consiste en establecer relaciones que viven y se fortalecen con el tiempo.

La fuerza del Odin Teatret es su “pueblo secreto”: espectadores, amigos, críticos, historiadores, políticos, activistas, estudiantes y muchos que nunca nos han visto sino que sólo han leído o oído hablar de nosotros, de nuestra biografía, de nuestra determinación de aprender, de nuestro empeño en querer ser un grupo de teatro cuyo valor reside en su cultura de trabajo.

Conocimientos, cariño, disponibilidad, ternura, amistad, generosidad, vulnerabilidad, intercambios y hospitalidad, sueños comunes, debates y muchas realizaciones de proyectos considerados imposibles son los hilos vivos de esta trama de vicisitudes que nos une y que constituye la danza y la leyenda del Odin Teatret y de su “pueblo secreto”. Juntos hemos atravesado los tiempos oscuros de la historia y hemos transformado la historia del teatro. El Odin no dio un modelo: sólo mostramos a los demás la libertad del teatro.

Eugenio Barba

EXTENSIÓN EN GUANAJUATO

**Organiza el Instituto Estatal de la
Cultura de Guanajuato**

EL ECO DEL SILENCIO

Taller

Del 30 de enero al 1 de febrero de 16 a 21 hrs.

2 de febrero de 10 a 13 hrs.

Teatro Cervantes Guanajuato

EL ECO DEL SILENCIO

Espectáculo demostración

Viernes 2 de febrero, 20 hrs.

Teatro Cervantes Guanajuato

ODIN TEATRET

60 aniversario

EL LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS
JERZY GROTOWSKI PRESENTA

CONFLUENCIAS 2024

ENCUENTRO ESCÉNICO
LArtEs -Odin Teatret

Del 13 de enero al 7 de febrero.
CDMX y Guanajuato.

El susurro del desierto / Taller con Julia Varley

Del 13 al 18 de enero de 9 a 14 hrs., ENAT,
CENART.

El hermano muerto / Espectáculo didáctico demostrativo con Julia Varley, Dir. Eugenio Barba

13 de enero, 20 hrs., Teatro Varsovia.

El eco del silencio / Espectáculo didáctico demostrativo con Julia Varley, Dir. Eugenio Barba

14 de enero, 20 hrs., Teatro Varsovia.

La alfombra voladora / Espectáculo didáctico demostrativo con Julia Varley, Dir. Eugenio Barba

15 de enero, 20 hrs., Teatro Varsovia.

Compasión / Función teatral con Julia Varley, Dir. Eugenio Barba

16 y 17 de enero, 20 hrs., Teatro Varsovia.
6 y 7 de febrero, 18 hrs., Teatro El Galeón,
Centro Cultural del Bosque.

El arte de lo imposible / Documental, Dir. Elsa Kvamme

1 de febrero, 18 hrs., Teatro María Tereza
Montoya | 20 hrs., Teatro Lúcido.

Zona límite (Borderland) / Documental, Dir. Stefano di Buduo

2 de febrero, 18 hrs., Teatro María Tereza
Montoya | 20 hrs., Teatro Lúcido.

Encuentro con directoras

3 de febrero de 17 a 19 hrs., Escuela
Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea, CENART.

Encuentro con coreógrafas

4 de febrero de 17 a 19 hrs., Escuela
Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea, CENART.

La tradición de lo imposible / Masterclass con Julia Varley y Eugenio Barba

5 de febrero, 14 hrs., Teatro Varsovia.

Improvisación, composición y dramaturgia orgánica / Masterclass con Julia Varley y Eugenio Barba

6 de febrero, 12 hrs., Teatro Varsovia.

La quinta del sordo / función teatral con Else Marie Laukvik, Dir. Eugenio Barba

6 y 7 de febrero, Teatro Julio Castillo,
20 hrs., Centro Cultural del Bosque.

El pueblo secreto del Odin Teatret / mesa de reflexión con Eugenio Barba e invitados especiales

7 de febrero, 12 hrs., Sala Carlos Chávez,
CCU.

Consulta los detalles en
lartes.mx o en Linktree:

Organizan:

Colaboradoran:

CONFLUENCIAS 2024
CRÉDITOS

PRODUCCIÓN
EJECUTIVA

Jaime Soriano

COORDINACIÓN
TÉCNICA Y
LOGÍSTICA

Mauricio Nava

ASISTENTES DE
PRODUCCIÓN

Equipo 1
Michelle Rogel
Begonia Carballo
Equipo 2
Susí Estrada
Renata Sáñez
Itzel Flores

DIFUSIÓN Y
PRENSA

Lena Díaz (muDanzas,
Creadores en Movimiento)

DISEÑO Y
CREACIÓN DE
CONTENIDO

Karen de Villa

VIDEOGRAFÍA
ESCÉNICA

Omar Soriano
(DanzaNet TV)

BITÁCORA
AUDIOVISUAL

Mauricio Nava (ARTE /
Personas de arte)

CONFLUENCIAS 2024
CRÉDITOS

BITÁCORA
(GUANAJUATO)

María Aranda

COORDINACIÓN
EXTENSIÓN
GUANAJUATO

Eugenia Cano

TRADUCTORA

Hania Jiménez

ANFITRIONAS

Lola Lince (Guanajuato)
Aline Menassé (CDMX)
Farahilda Sevilla
Patricia Villafuerte

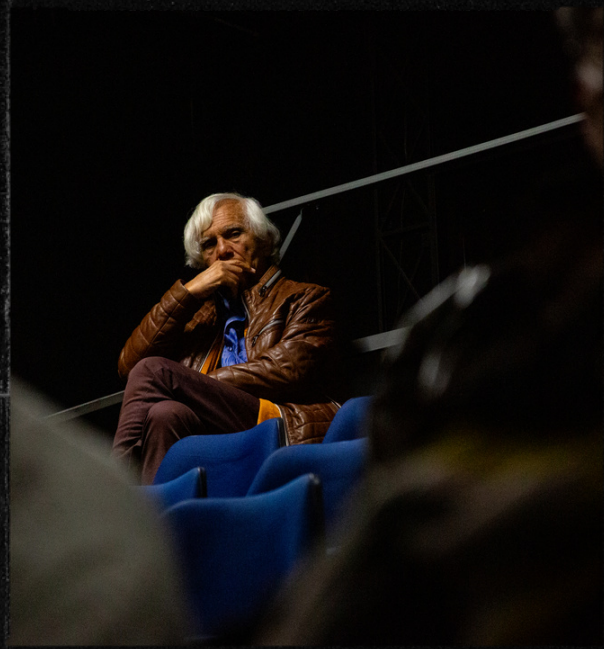
CONFLUENCIAS 2024

ORGANIZAN:

COLABORAN:

GRACIAS POR FORMAR PARTE

