

Eugenio Barba

Eugenio Barba nació en 1936 en Italia y creció en el pueblo de Gallipoli. La situación socio-económica de su familia cambió drásticamente cuando su padre, un oficial del ejército, fue víctima de la Segunda Guerra Mundial.

Apenas terminados los estudios secundarios en el colegio militar de Nápoles abandonó la idea de una carrera militar siguiendo los pasos de su padre. En su lugar, emigró a Noruega en 1954 para trabajar como soldador y mariner. Al mismo tiempo se diplomó en literatura francesa y noruega y en historia de las religiones en la Universidad de Oslo.

En 1961 se trasladó a Polonia para estudiar dirección en la Escuela Estatal de Teatro de Varsovia. Pero al año abandonó para unirse a Jerzy Grotowski, quien en ese entonces dirigía el "Teatro de las 13 filas" en Opole. Barba permaneció con Grotowski por tres años. En 1963 viajó por India donde estudió Kathakali, una forma teatral desconocida hasta ese momento en occidente. Barba escribió un ensayo sobre Kathakali el cual fue inmediatamente publicado en Italia, Francia, Estados Unidos y Dinamarca. Escribió el primer libro sobre Grotowski, *En busca del teatro perdido*, que apareció en 1965 en Italia y Hungría.

A su regreso a Oslo, en 1964, Barba quiso convertirse en un director de teatro profesional, pero su condición de extranjero le impidió encontrar trabajo. En octubre 1964 fundó el Odin Teatret con un pequeño grupo de jóvenes que no habían sido aceptados en la Escuela Estatal de Teatro. Todo el aprendizaje se desarrolló a través de un entrenamiento basado sobre ejercicios físicos y vocales. Ensayaron en un refugio antiaéreo su primer espectáculo, *Ornitofilene*, del autor noruego Jens Bjørneboe, y fue presentado en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. En junio 1966 fueron invitados por el pequeño municipio danés de Holstebro que le ofreció una reducida suma de dinero y una granja fuera de la ciudad para crear allí un teatro-laboratorio. Desde entonces Barba y sus colaboradores han tenido en Holstebro la base de sus múltiples actividades.

Durante los últimos cincuenta años Eugenio Barba ha dirigido 76 producciones con el Odin Teatret y con el conjunto intercultural Theatrum Mundi Ensemble.

Desde 1974 Eugenio Barba y el Odin Teatret han concebido su propio modo de estar presentes en diferentes contextos sociales a través del "trueque", un intercambio de expresiones culturales con una comunidad o una institución estructurado como un espectáculo.

En 1979 Eugenio Barba fundó la ISTA, International School of Theatre Anthropology, la cual abrió un nuevo campo de estudio: la Antropología teatral.

Barba es miembro del consejo editorial de revistas como "The Drama Review", "Performance Research", "New Theatre Quarterly", "Teatro e Storia" y "Urdimento". Entre sus publicaciones más recientes en diferentes idiomas están: *La canoa de papel*, *Teatro: Soledad, oficio, revuelta*, *La tierra de cenizas y diamantes*. *Mi aprendizaje en Polonia, seguido de 26 cartas de Jerzy Grotowski a Eugenio Barba*, *Arar el cielo*, *La conquista de la diferencia*, *Quemar la casa*. *Orígenes de un director* y *El arte secreto del actor*. *Diccionario de antropología teatral* en colaboración con Nicola Savarese.

Eugenio Barba es Doctor honoris causa de las universidades de Aarhus, Ayacucho, Bolonia, Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong, Buenos Aires, Tallin, Cluj-Napoca, Edimburgo y Shanghai, y ha recibido el "Reconnaissance de Mérite Scientifique" de la Universidad de Montreal y el "Sonningpris" de la Universidad de Copenhague. Entre numerosos reconocimientos cuentan el "Kjeld Abell-prisen" de la Academia de Dinamarca, el "Premio internazionale Luigi Pirandello" de Italia y "The Thalia Prize" de la International Association of Theatre Critics (IATC).

De los artistas que han marcado la historia de la segunda mitad del siglo XX, Eugenio Barba ha sido el único que ha trabajado de forma innovadora en todos los campos de la cultura teatral: la creación artística, la reflexión teórica, la transmisión de las técnicas del saber profesional, el trabajo sobre la memoria histórica, la investigación científica, el uso del teatro en contextos sociales como instrumento transcultural para activar relaciones entre grupos sociales y étnicos diferentes.

EUGENIO BARBA
curriculum vitae & selected bibliography
2015

PERSONAL

Born: 29 October 1936, Brindisi, Italy
Nationality: Danish.

EDUCATION

Oslo University (1954 - 1960), M.A., Literature and History of Religion
Studies in theatre direction at the Theatre School in Warsaw and at Jerzy Grotowski's Theatre Laboratory in Opole, Poland (1960 - 1964)

FOUNDER/DIRECTOR

ODIN TEATRET/ Nordic Theatre Laboratory (1964 to present)
ISTA – International School of Theatre Anthropology (1979 to present)
THE UNIVERSITY OF EURASIAN THEATRE (in collaboration with Bologna University, 1990 to present)

MAIN PRODUCTIONS DIRECTED WITH ODIN TEATRET:

Ornitofilene	(1965 - 1966)
Kaspariana	(1967 - 1968)
Ferai	(1969 - 1970)
My Father's House	(1972 - 1974)
The Book of Dances	(1974 - 1980)
Come! And the Day will be Ours	(1976 - 1980)
Anabasis	(1977 - 1984)
The Million	(1978 - 1984)
Brecht's Ashes	(1982 - 1984)
Marriage with God	(1984 - 1990)
The Oedipus Story	(1984 - 1990)
The Gospel According to Oxyrhincus	(1985 - 1987)
Judith	(1987 to present)
Talabot	(1988 - 1991)
Memoria	(1990 – to present)
The Castle of Holstebro	(1990 - to present)
Itsi-Bitsi	(1991 - to present)
Kaosmos	(1993 - 1996)
Ode to Progress	(1997 to present)
In the Skeleton of the Whale	(1997 to present)
Doña Musica's Butterflies	(1997 to present)
Mythos	(1998 - 2006)
Salt	(2002 to present)
Great Cities under the Moon	(2003 to present)
Andersen's Dream	(2004 - 2011)
Don Giovanni all'Inferno	(2006 to present)
The Chronic Life	(2011 to present)
Ave Maria	(2012 to present)

PRODUCTIONS DIRECTED WITH THE INTERCULTURAL THEATRUM MUNDI ENSEMBLE:

Parade	1981
Women Who Fight and Love	1985
The Castle	1987
Crossing	1990
Shakuntala	1993
The Jungle Book	1993
Orô de Otelo	1994
Water-Ghosts	1994

Scenes from the Midnight Sun	1995
The Island of Labyrinths	1996
Four Poems for Sanjukta	1998
Ego Faust	2000
Anthology	2005
Ur-Hamlet	2006, 2009
The Marriage of Medea	2008

SESSIONS OF ISTA - INTERNATIONAL SCHOOL OF THEATRE ANTHROPOLOGY

Bonn, Germany 1980; Volterra/Pontedera, Italy 1981; Blois/Malakoff, France 1985; Holstebro, Denmark 1986; Salento, Italy 1987; Bologna, Italy 1990; Brecon/Cardiff, Wales 1992; Londrina, Brazil 1994; Umeaa, Sweden 1995; Copenhagen, Denmark 1996; Montemor-o-Novo/Lisbon, Portugal 1998; Bielefeld, Germany 2000; La Rinconada/Seville, Spain 2004; Krzywowa/Wroclaw, Poland 2005.

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS & POSITIONS

Board of Advisers, International Committee, Théâtre des Nations (1975 - 1980)
Board of Advisers, International Association of Performing Arts Semiotics (1981 - 85)
Examining Professor, University of Aarhus (1976 -2000)
Director, UNESCO sponsored International Encounter on Third Theatre, Belgrade 1976
Director, UNESCO sponsored International Encounter on Group Theatre, Bergamo 1977
Director, UNESCO sponsored International Encounter "North-South", Madrid 1979
Adviser, Danish Ministry of Culture, for new legislation in the field of theatre pedagogy and research (1981 - 1982)
UNESCO adviser, Centro de Estudios Teatrales, Museo de Arte Moderno, Bogota 1983
Adviser: Center of Theatre Exchanges, Rio de Janeiro (1987 - 1992)
Member of Comité Scientifique "Laboratoire de Recherche sur les Arts du Spectacle" CNRS, Paris (1998 to present))
Chairman, Centre for Theatre Laboratory Studies (CTLS), University of Aarhus (2004 to present)
Honorary Chairman of the Wuzhen International Theatre Festival (2014)

VISITING PROFESSOR

Universities of New York, Montreal, L'Aquila, UNAM-Mexico, Giessen, Paris 8, Cairo, Warwick, Buenos Aires, Brasilia, Santiago, Montevideo, Shanghai

EDITORSHIPS

Editor: "Teatrets Teori og Teknikk", Odin Teatrets Forlag (1965 - 1975)
Editor: "Towards a Poor Theatre" by Jerzy Grotowski, Odin Teatrets Forlag (1967)
Advisory Editor: "New Theatre Quarterly", Cambridge University Press (1985 to present)
Contributing Editor: "TDR- the Drama Review", MIT Press (1986 to present)
Contributing Editor: "Teatro e Storia" Bulzoni, (1999 to present)
Advisory Board: "Performance Research", Routledge, Centre for Performance Research (1996 to present)
Advisory Board: "Teatrología", Grupo de Estudio de Teatro Argentino, (1997 to present)
Advisory Board:Urdimento (2010 to present)

WRITINGS

Books:

Alla ricerca del teatro perduto, Marsilio, Padova (1965), Hungary (1965)
The Floating Islands, Drama, Holstebro 1978 (Greece, 1980; France, 1982; Catalonia, 1983; Mexico, 1983)
Modsætningernes Spil, Berg, Copenhagen (1980)
Il Brecht dell'Odin, Ubulibri, Milan (1981)
La corsa dei contrari, Feltrinelli, Milan (1981)
Bemerkungen zum Schweigen der Schrift, Verlag Theaterassoziation, (Köln, 1983)
Beyond the Floating Islands, Germany (1985), Italy (1986), USA (1986) Mexico (1986), Argentina (1987), Denmark (1989), Brazil (1991)
The Dilated Body, Zeami Libri, Italy (1985)
Anatomie de l'acteur, (in collaboration with Nicola Savarese), France (1985), Mexico (1988)
Brechts Aske, Oxyrhincus Evangeliet, (Two plays), Universitetsforlaget, Aarhus (1986)

The Secret Art of the Performer, (in collaboration with Nicola Savarese), Mexico (1990), Great Britain/USA (1991), Brazil (1994), France (1995), Japan (1995), Italy (1997), Yugoslavia (1996), Czech Republic (2001), Turkey (2002). Updated and increased edition: Great Britain/USA (2005), Poland (2005), Greece (2008), France 2008, Mexico (2009), Cuba (2009), Peru (2010), Italy (2011), Russia (2011), Spain (2012), Romania (2012), Taiwan (2012).

The Paper Canoe, Mexico (1992), Italy (1993), France (1993), Argentina (1994), Brazil (1994), Denmark (1994), Great Britain/USA (1994), Holland (1997), Germany (1998), Estonia (1999), Korea (2000), Hungary (2001), Ukraine (2001), Romania (2003), Slovenia (2005), Egypt (2007), Cuba (2007), Poland (2007), Greece (2007), Russia (2008), Spain (2013)

Theatre: Solitude, Craft, Revolt, Italy (1996), Argentina (1997), Mexico (1998), France (1999), Great Britain (1999), Greece (2001), Poland (2003), Cuba (2003), Korea (2005), Brazil (2010), Romania (2010)

Land of Ashes and Diamonds, Italy (1998), Great Britain (1999), Argentina (2000), Germany (2000), France (2000), Poland (2001), Egypt (2001), Cuba (2003), Greece (2004), Brazil (2006), Mexico (2008), Romania (2010), Hungary (2015)

Il prossimo spettacolo, Italy (1999),

Arar el cielo, Cuba (2003)

A mis espectadores, Spain (2004)

Obras Escogidas, Cuba, Vol. I (2003), Vol. II (2007), Vol. III (2010), Vol. IV (2012)

La conquista de la diferencia, Peru (2008), Italy (2011), Cuba (2012)

Burning the House. On directing and dramaturgy, Italy (2009), Great Britain/USA (2010), Cuba (2010), France (2011), Argentina (2010), Spain (2010), Brazil (2010), Poland (2011), Romania (2012).

Articles and essays in several theatre magazines all over the world.

AWARDS

Festival Premio Roma, Italy, (1969)

BITEF Grand Prix, Yugoslavia (1974)

The Danish Academy's Kjeld Abell Award (1980)

The Mexican Theatre Critics Prize for best foreign production (1984)

BITEF Grand Prix, Yugoslavia (1986)

Diego Fabbri Prize, Italy (1986)

Doctor Honoris Causa, University of Aarhus (1988)

Prize "Gallo de la Habana" Casa de las Américas, Cuba (1994)

Reconnaissance de mérite scientifique, University of Montreal (1995)

Honorary citizen of Carpignano, Italy (1996)

Honorary citizen of Pontedera, Italy (1997)

International Prize "Luigi Pirandello", Italy (1997)

Doctor Honoris Causa, University of Bologna (1999)

Doctor Honoris Causa, University of Ayacucho (1999)

BITEF Grand Prix, Yugoslavia (1999)

Sonning Prize, University of Copenhagen (2000)

Knight of the Danish Order of Dannebrog for his contribution to the arts, Copenhagen (2000)

Honorary citizen of Guanare, Venezuela (2000)

Doctor Honoris Causa, Instituto Superior de Artes, Havana (2002)

Doctor Honoris Causa, University of Warsaw (2003)

Doctor Honoris Causa, University of Plymouth (2005)

Doctor Honoris Causa, Academy for Performing Arts, Hong Kong (2006)

Doctor Honoris Causa, Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA), Buenos Aires (2008)

Gold Medal of Gloria Artis, Minister of Culture and National Heritage, Wroclaw, Poland (2009)

Doctor Honoris Causa, Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), Tallinn (2009)

Diploma for outstanding contribution to the promotion of Poland in the World, Warsaw (2009)

Prize of Hope by Åsen Teater (DK) and The Dell'Arte Company (USA) (2011)

Doctor Honoris Causa, University of Cluj-Napoca, Romania (2012)

Prize Atahualpa del Cioppo by FIDAE, Festival Internacional Artes Escenicas, Montevideo (2013)

Thalia Prize, The International Association of Theatre Critics - IATC (2014).

Doctor Honoris Causa, Queen Margaret University, Edinburgh (2014).

Doctor Honoris Causa, Shanghai Theatre Academy, Shanghai (2014).