

ODIN TEATRET

Beretning 2011

Nøgletal

Antal forestillinger: 274. Heraf 108 i udlandet (10 lande).

Antal kursister: 4.743. Heraf 4.469 i udlandet (16 lande).

Antal gæsteforestillinger: 28.

Antal personer på arbejdsophold: 216.

Antal ansatte: 30.

Omsætning: 15.413.348

Egenintægt: 5.690.697

Tilskud: 9.722.651

Underskud: - 89.195

Indtægtsfordeling 2011

■ Egenindtægt	36,92%
■ Holstebro Kommune	35,48%
■ Kunststyrelsen	4,83%
■ Kunstrådets scenekunstudvalg	12,98%
■ Aktivitetsbaserede tilskud	9,79%

Omsætning: 15.413.348

Egenindtægt

Udland:	4.312.793
Danmark:	1.377.904

Tilskud:

Holstebro Kommune:	5.469.000
Kunststyrelsen:	744.790
Kunstrådets scenekunstudvalg:	2.000.000
Aktivitetsbaserede tilskud:	1.508.861

Nordisk Teaterlaboratorium aktiviteter

Odin Teatret:

Med et repertoire af 29 forestillinger og arbejdsdemonstrationer.

Transformances:

Byttehandler som indgreb og interferens i diverse miljøer.

Stanislavskij Fonden:

Odin-skuespillernes hjælpefond til kulturpolitiske aktiviteter.

ISTA, International School of Theatre Anthropology:

Forskning i skuespillerens teknik på et sammenlignende grundlag og i et multikulturelt perspektiv.

The Midsummer Dream School:

Summer School i samarbejde med Aarhus Universitet.

Omar Khajjâm:

En månedlig begivenhed med en live digter og andre kunstneriske indslag.

Intercultural Laboratory of Theatre Practices:

En ISTA aktivitet i form af et to-ugers seminar to gange om året med mestre fra Asien og Vesten.

The Magdalena Project:

Kønforskning i regi af det internationale netværk for kvinder i teatret af samme navn.

Odins Husorkester:

Odin Teatrets medarbejdere synger og spiller.

Turneer:

Både i Danmark og udlandet med 29 forskellige forestillinger.

Odin Week Festival:

En 10-dages indføring i O.T.'s arbejdsmetoder, opbygning af netværk, interkulturelle praksis, arbejde i lokalområdet og 24 forestillinger for 60 deltagere fra hele verden.

CTLS, Centre for Theatre Laboratory Studies:

Studie af teatret som laboratorium med symposier, indsamling af historiske materialer og sommerskole. I samarbejde med Aarhus Universitet.

University of Eurasian Theatre:

En årlig ISTA praktisk-teoretisk aktivitet.

Odin Teatret Forlag:

Udgiver tidsskriftet "The Open Page" og distribuerer bøger af og om O.T.'s ensemble.

Gæstespil:

Både fra Danmark og udlandet i Holstebro.

International pædagogik:

Undervisningstilbud på alle niveauer, workshops, symposier, master classes, Erasmus-studenter samt instruktions opgaver.

Theatrum Mundi Ensemble:

Multikulturelle produktioner, iscenesat af Eugenio Barba.

EU projekter:

Deltagelse i diverse europæiske undervisnings-, videnskabs- og kulturprojekter.

Icarus Publishing Enterprise:

Et samarbejde med The Grotowski Institute (Polen) og Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) for at udgive bøger om teater som laboratorium på engelsk.

Universitetssamarbejde:

I Danmark og i udlandet.

OTA, Odin Teatret Archives:

Erindringens fremtid. Opbevarer og udvikler dokumenter om O.T. og kunstnere, som har forandret scenekunsten inden for de sidste 50 år.

Vindenes Bro:

Et årligt forskningsprojekt om træning med 20 skuespillere fra hele verden.

Odin Teatret Film:

Optagelser af O.T.'s forestillinger, træning, byttehandler, arbejdsprocesser og ISTA sessioner.

Transit Kvindeteaterfestival:

International teaterfestival med mere end 30 forestillinger og workshops.

Holstebro Festuge:

En ni-dages multibegivenhed, der forvandler byen til en scene og involverer mere end 100 institutioner som skoler, kirker, museer, bibliotek, kasernen og politiet ud over etniske grupper, handelsstanden, landbruget, politiske grupper, græsrodde og sports- og borgerforeninger sammen med udenlandske teatergrupper og kunstnere.

Lokal undervisning:

Dansk Talentakademi, VIA University, folkeskoler og gymnasium.

Forestillinger med lokale kræfter:

Instruktøropgaver for amatører, plejehjem, skoler, teatergrupper – også som forberedelse af Holstebro Festuge.

WIN, Workout for Intercultural Navigators:

Teaterkunstnere og animatorer som katalysatorer i et fællesskabs kulturelle forskellighed. I samarbejde med IKC, Interkulturelt Center.

Huskunstnere:

Skuespillere, instruktører og koreografer arbejder i Odin netværksrammer og etablerer aktiviteter i de lokale miljøer.

STRUKTUR

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret, grundlagt i Oslo i 1964, har siden 1966 haft hjemsted i Holstebro. I 1984 blev teatret organiseret som en selvejende institution.

Ledelsen består af Eugenio Barba, Kai Bredholt, Roberta Carreri, Ulrik Skeel og Julia Varley.

Styrelsen består af Kirsten Justesen, Søren Grundtvig Kjems (formand), Per Kofod, Peter Laugesen og Bjørn Lense-Møller. I styremøderne deltager skuespiller Julia Varley som observatør og Eugenio Barba som direktør. Det samlede antal fastlønnede medarbejdere ved regnskabsårets slutning var **30** fra **8** forskellige lande.

ODIN TEATRET SOM TEATERLABORATORIUM

I 1966 blev Odin Teatret fastboende teater i Holstebro som det første uden for de fire største byer i Danmark. Med Nordisk Teaterlaboratorium som overordnet navn koncentrerede det sig om to ligestillede sider af teaterhåndværket: skuespillerens fortsatte oplæring og arbejde med sig selv; skabelsen af nye forestillinger, hvis forberedelse kan vare op til tre år, og som er på repertoire i flere år derefter.

Odin Teatret blev én af opfinderne af to pædagogiske områder - træning og seminarer – som i dag har spredt sig til hele teaterverdenen. Fra 1970'erne har det været pioner ang. asiatiske og latinamerikanske teatre i Danmark og Europa. I sin forskning har det udviklet en sammenlignende metode inden for teatervidenskab - teaterantropologi – som der i dag undervises i rundt om på universiteter og teaterskoler.

Samtidigt har Odin Teatret fremarbejdet en unik model for egnteatret, hvor en fast stab af skuespillere udbygger længerevarende samarbejdsforløb med miljøer i nærområdet. Odin Teatret udgiver tidsskrifter og bøger, organiserer årlige teaterfestivaler og opbygger tætte forbindelser til både uden- og indenlandske universiteter og forskere. Med Aarhus Universitet giver dette samarbejde sig udslag både i *The Midsummer Dream School* og et Centre for Theatre Laboratory Studies (CTLS). Desuden deltager Odin Teatret i flere EU-projekter. Det har skabt **76** forestillinger, som er blevet vist i Holstebro, Danmark og i **62** lande verden over.

Alle disse aktiviteter gennemføres skyldes to faktorer:

1. Fremvæksten i Odin Teatret af et stabilt, specialiseret og fagligt miljø uden en streng arbejdsdeling med et fast antal medarbejdere fra forskellige lande, der valgte at bosætte sig i en mindre provinsby. Odin Teatrets forskellige projekter og initiativer er kun på papiret uafhængige af hinanden. Under planlægnings- og realiseringsfasen er de uløseligt afhængige af den samme kerne medarbejdere, som levendegør hele Odin Teatrets mangfoldige netværk af aktiviteter og relationer. Dette er grunden til, at mængden af teatrets aktiviteter synes ude af proportioner med det lille antal mennesker, der står bag dem.
2. Muligheden af frit at kunne bruge det offentlige tilskud til en egen kulturpolitik, som ikke kun begrænser sig til at skabe forestillinger, men følger et teaterlaboratoriums forskningspraksis, hvis tankegang og fremgangsmåde bryder teatrenes sædvanlige forestillingsproducerende aktivitet.

1. FORESTILLINGER

Odin Teatrets repertoire består, udover af byttehandler og nyskabte *site specific* forestillinger, af **29** forestillinger, som alle spilles regelmæssigt.

I året 2011 er der blevet opført **274** forestillinger: **153** i Holstebro, **13** i andre byer i Danmark og **108** i **10** forskellige lande. Derudover har Odin Teatret deltaget i **11** internationale festivaler.

Udsprunget af ISTA-miljøet består **Theatrum Mundi Ensemblet** af ca. 50 dansere, musikere og skuespillere fra afroamerikanske, asiatiske og europæiske scenetraditioner, som sammen med Odin Teatret til dags dato har skabt **18** forestillinger.

2. PÆDAGOGIK

Det pædagogiske virke foregår gennem teoretiske og praktiske kurser, undervisning ved teaterskoler og universiteter og igennem symposier og konferencer i Holstebro og andre steder.

Regelmæssige pædagogiske programmer er: **Odin Week Festival**; **WIN** - Workout for Intercultural Navigators; **Dansk Talentakademi (DTA)**; **The Midsummer Dream School** i samarbejde med Institut for Æstetik og Kommunikation - Dramaturgi, Aarhus Universitet; **Studieophold** for Erasmus-studerende; **kunstnere in residence**; **The Intercultural Laboratory of Theatre Practice** i samarbejde med Teatro Potlach i Italien.

I året 2011 har antallet af deltagere været **4.743** i **350** dage.

3. TEATER I NÆROMRÅDER

Teater kan være et fremtrædende kulturelt virkemiddel og en igangsætter af samarbejds- og udvekslingsprocesser i bestemte sociokulturelle miljøer. Til dette formål betjener Odin Teatret sig bl.a. af **byttehandel og transformance**: Interaktive forløb, der overskrider det traditionelle teaterum og kan finde sted i op til flere dage i en skole, i et kvarter i en by eller i en landsby.

I året 2011 har der fundet **17** transformances og byttehandler sted både i Holstebro og andre steder.

Af faste aktiviteter i Holstebro kan nævnes: 1) **Poesi på en torsdag**, et månedligt ceremonielt møde med en levende digter i en ramme af musik og flerstemmige kommentarer; 2) **Humørgruppen**, fast teatergruppe som består af ældre mennesker; 3) **kurser** i skoler og på Den Kgl. Balletskole i Holstebro.

4. FESTIVALER

Udover at deltage i internationale festivaler verden over, arrangerer Odin Teatret regelmæssigt følgende festivaler i Holstebro:

Odin Week Festival (årligt, i 10 dage), teatrets samtlige 29 forestillinger bliver spillet i et intensivt pædagogisk teoretisk-praktisk forløb for max. 60 teaterfolk, dansere, akademikere, forskere og antropologer.

Transit, International Theatre Women's Festival (hvert tredje år i 2 uger) er et forum med mere end 30 forestillinger, film, foredrag og en række workshops, som genspejler kvindernes faglige erfaringer og forventninger inden for det internationale netværk *The Magdalena Project*. Under forberedelse: **Transit** i 2013 med titlen: *Crisis and Invention*.

Holstebro Festuge (hvert tredje år i 9 dage) i samarbejde med over 100 lokale institutioner, foreninger og miljøer. Under forberedelse: Festuge i 2014 med titlen: *Fremtidens ansigter: fantasmer og fiktioner*.

5. NETVÆRK

Odin Teatrets omfattende netværk bygger på et langvarigt, internationalt samarbejde med en række institutioner, personer og miljøer på tværs af formelle rammer. Blandt de mest aktive er **The Magdalena Project**, et internationalt netværk af kvinder i moderne teater; det argentinske **El Septimo netværk**, som sammenknytter gruppeteatre i hele Latinamerika; det brasilianske **Odin-Brasil netværk**, som koordinerer samarbejdet af teatergrupper og akademikere i Brasilien, Paraguay, Uruguay og Chile; EU Caravan projekt som indbefatter 9 lande.

6. FORSKNING

To af Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets vigtigste aktiviteter vier sig udelukkende til forskning: **ISTA – International School of Theatre Anthropology** (fra 1979) og **The University of Eurasian Theatre** (fra 1985), hvor komparative analyser af skuespillerens tekniske grundlag varetages af et permanent netværk af ca. 60 kunstnere og universitetsforskere fra forskellige geografiske områder, traditioner og genrer.

7. SAMARBEJDET MED AARHUS UNIVERSITET

I 2002 oprettede Aarhus Universitet og Nordisk Teaterlaboratorium sammen det internationale forskningscenter **Centre for Theatre Laboratory Studies (CTLS)** på Odin Teatret med lektor **Annelis Kuhlmann** fra Aarhus Universitet som leder. CTLS udgiver bøger, organiserer regelmæssigt internationale symposier, og i året 2011 begyndte det et to ugers teoretisk-praktisk kursus, **The Midsummer Dream School**, som henvender sig specielt til Erasmus-studerende og finder sted hvert andet år.

8. ODIN TEATRET ARCHIVES

Odin Teatret Archives (OTA) er opdelt i fire afdelinger: dokumenter, film, fotos og fortællende kilder. En stab på en halv snes internationale eksperter arbejder med at digitalisere og katalogisere alle slags dokumenter knyttet til Odin Teatrets mangfoldige aktiviteter - herunder også breve, manuskripter, kontrakter og notater. **OTA** producerer nye video-materialer baseret på bestående dokumenter og levende vidnesbyrd.

9. FORMIDLING

Odin Teatret præsenterer forestillinger af danske og udenlandske danse- og teatergrupper i Holstebro og videreformidler dem til andre arrangører i Danmark og udlandet.

I 2011 har der været 28 gæstespil fra 10 lande.

Odin Teatrets Forlag fortsætter udgivelsen af tidsskriftet **The Open Page** på engelsk og er distributør af udgivelser fra andre, hovedsageligt udenlandske forlag. I 2011 blev også bogen *Magdalena @25- Legacy and Challenge* udgivet.

Icarus Publishing Enterprise er et internationalt forlag etableret i 2009 af Odin Teatret i samarbejde med **Grotowski Institute** (Polen) og **Theatre Arts Researching the Foundations** (Malta) med det formål at udgive bøger på engelsk om teater som laboratorium. Der er blevet udgivet fire bøger, og i løbet af 2011 har der været forhandlinger med det engelske forlag Routledge, som fra 2012 bliver den fjerde partner.

Odin Teatrets Bibliotek har gennem årene opbygget én af Skandinaviens største samlinger af teatertidsskrifter fra hele verden (over 100 titler) til disposition for interesserede.

Websites: www.odinteatret.dk (i beretningsperioden besøgt 78.408 gange) omhandler Nordisk Teaterlaboratorium/ Odin Teatrets løbende aktiviteter, fremtidige projekter og et historisk overblik.

www.odinteatretarchives.com (i beretningsperioden besøgt 11.574 gange) informerer om dokumenternes typologi, beskriver deres katalogisering samt viser fragmenter og eksempler af dokumenter, videoer, billeder og mundtlige kilder.

Radio og tv-optagelser.

10. STANISLAVSKIJ FONDEN - KULTURPOLITISKE BIDRAG

Fonden er finansieret gennem Odin Teatrets skuespilleres frivillige indbetaling for at støtte kulturpolitiske initiativer, isolerede teatergrupper og diskriminerede kunstnere.