

COMPANYIA JORDI BERTRAN
POEMES VISUALS



**POEMES
VISUALS**
(Visual Poems)

Index

Presentation

The show

The production

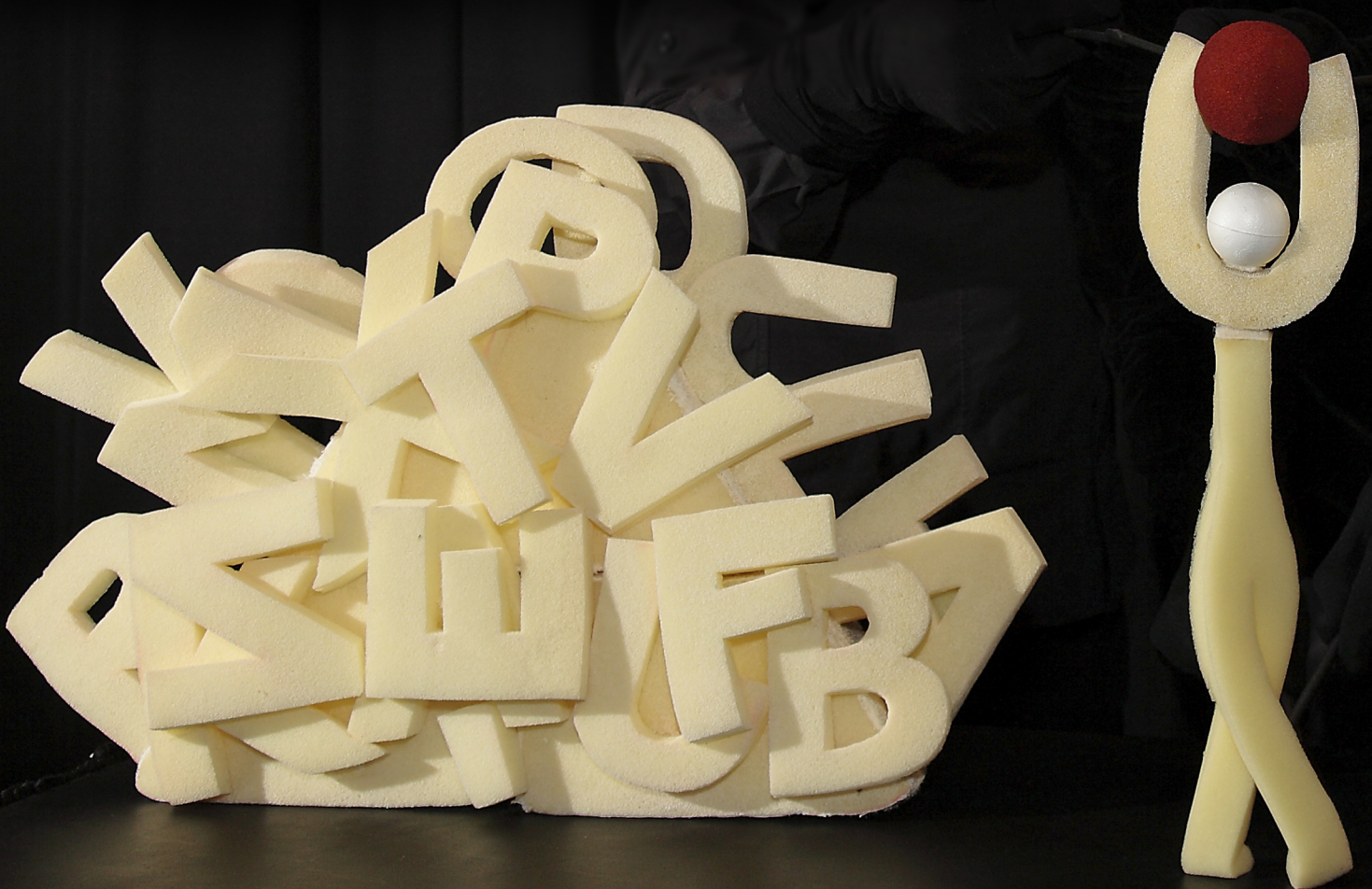
Press releases

Awards

The work team

The Company

Links



The show

Poemes Visuals (Visual Poems)

Jordi Bertran, known internationally as one of the grand master operators of marionettes, puppet and objects presents a variety of characters based on letters.

Visual Poems is a charming show, filling every corner of the stage with an unusual virtuosity, the result of many years of work. On stage a series of simple letters come to life but thanks to great mastery and handling these convert gestures into verse and verse into emotion.

The show is inspired in the magic of the poems of Catalan poet Joan Brossa, borrowing from the magnetism of Brossa's alphabet, a game of letters with which the poet illustrates his visual poetics.

Visual Poems starts with musician-actor playing the role of a poet; he is carrying a suitcase full of letters made of foam and he starts to play their sounds and shapes, discovering that the letters can be used to create poetry without the need to construct words.

With his guitar and songs, he establishes a warm relationship with the letters that come alive, creating a universe full of characters, choreographies, humor, and drama to show that letters are not just for filling up papers and computers but rather that they can also create a sensitive world of breathtaking simplicity. The letters, operated by sticks on a table, come alive and transform as the show moves forward: the E becomes a dog that plays with a child, which is the I. A Y and a U create a rhythmic dance and a simple T, a trampolinist.



The show

THE PRODUCTION

The scene is played out directly before the audience, bathed with delicate lighting effects; the action is accompanied by vocals and guitar.

The handling is performed in sight of the spectator: the relationship between the puppeteer and the object brings about a studied, precise and technically perfect choreography.

The show is constructed via sketches, a virtuoso performance the results of hours and hours of practice, years of experience: each movement, each pause, have been studied to perfection to make the characters, the letters made from foam, reach a level of warmth and poetics that is difficult to find on any of stage.

This is a visual show in which live music, movement, minor disputes and poetic gestures are the strings that make for this international quality show.



Visual Poems is a show for adults that fascinates children

Press releases

LA VANGUARDIA

Dissabte, 23 de novembre del 1996
Per Joan-Ànton Benach

Inspirados en la obra de “Joan Brossa, los “Poemes visuals” de Jordi Bertran fueron creados en 1994 y, desde esta fecha, no han cesado de participar con éxito en numerosos festivales internacionales. De este fructífero garbeo se benefician, sin duda, los espectadores actuales y futuros puesto que “Poemes visuals” es un trabajo abierto, capaz de enriquecerse y perfeccionarse en cada representación. Eso que resulta propio de cualquier rodaje, en este caso parece primordial por cuanto Bertran investiga con unos materiales y un tipo de manipulación que no son los más habituales en el teatro de objetos y marionetas.

La maleta del titiritero viene cargada esta vez de un amasijo de letras. Letras de goma espuma que serán animadas por la varilla —la tija— invisible del artista, metamorfoseándose en objetos y figuras que protagonizarán los gags más imaginativos.

En el repertorio de la poemática visual de Brossa, el abecedario tiene un protagonismo relevante y en él se inspiró Jordi Bertran para un espectáculo que no persigue, sin embargo, desarrollar el discurso sincrético del poeta sino la elaboración de su propio universo.

La fonética de las letras y la cualidad moldeable del material empleado establecen en un primer nivel los códigos de un lenguaje dotado de una plasticidad sorprendente. partir de ahí, Bertran y su equipo construyen los distintos episodios, a menudo brevísimos chispazos maliciosos, “impromptus” cómicos o tiernos otras veces o, en fin, números de humor con su propio argumento, entre los cuales el hombre del trampolín se lleva, sin duda, la palma del ingenio y sugestión. .

Sabe a poco.

La presencia del músico Miquel Gallardo, doblado de manipulador y de actor en algunos casos, y la colaboración de Zilda Torres en la tramoya animadora permiten al marionetista ampliar enormemente el paisaje expresivo. Lo mejor que puede decirse de sus “Poemes visuals” es que se producen vertiginosamente y acaban sabiendo a poco. Lo que Bertran consigue con su abccedario animado es un, guiso de mucha consistencia, como se comprobó en el último Grec. Y ahora, en el Festival Internacional de Titelles, alcanza su mejor punto de cocción.

"Brossa vive"

Qué afortunados. Entre tanto discurso sobre los recortes y las crisis, entre tanto relato que suena a excusa y a camuflaje, entre tantas noticias que caen como las bombas de racimo - nada defensivas - en la autoestima de la gente, siguen existiendo refugios. De poesía y teatro, de inocencia sin plásticos ni mercadotecnia.

En una Barcelona donde el ocio se suele confundir (demasiadas veces intencionalmente) con la cultura, hay aventuras que resisten. No es una lucha. Se trata de una ventana íntima, que asoma a la ternura olvidada. Ese rincón donde creer en "el arte de lo imposible", como diría Havel, se llama Círcol Maldà y presenta ahora los **Poemes visuals** de la compañía de **Jordi Bertran**.

En realidad es un espectáculo creado en 1994 y que Bertran ha ido perfeccionando durante todos estos años. Con un prestigio internacional indiscutible, su compañía ha conseguido crear obras tan emblemáticas como su Antología, en las que la precisión de sus marionetas construye mundos mágicos. En esta ocasión, son las letras de espuma, inspiradas en la obra de Joan Brossa, las que protagonizan una pieza con números que combinan lo virtuoso y la capacidad para crear un lenguaje único. Un idioma que consigue que el espectador conecte con su propia niñez.

Las letras de espuma, así, bailan, cantan, se convierten en deportistas que se tiran a la piscina en trampolín o saltan con pértiga. La profesionalidad de los tres manipuladores de objetos - **Inés Alarcón y Òscar Muñoz**, además del propio Bertran - hace verosímil un relato en el que el humor se reivindica como vehículo de emociones.

Brossa vive a partir de unas pelotas que hacen de cabezas pensantes, de una U que quiere hacerle el amor a la Y griega, o de una canción onomatopéyica. La forma, pues, se convierte en contenido, en continente que busca en la simplicidad las grandes complicidades. Un universo, de esta manera, que no necesita traducción. Entramos sin preguntas porque no tiene puertas. Ni prejuicios.

...retoma la idea de Joan Brossa, poeta catalán que experimentó con la poesía visual, un género que está entre lo literario y lo gráfico.

... Takes up the idea of Joan Brossa, a Catalan poet who experimented with the visual poetry, a genre that is between the literary and the graphic.

Pablo Perez/Milenio/19-10-2007

... Le coup de main du Catalan n'en est pas moins irrésistible. Lorsqu'elles lèvent leurs jambes de mousse en cadence, sur fond de flamenco, ses lettres pointent les néons des meilleurs cabaret.

... The ability of Catalans is irresistible. His lyrics point to the neons of the best cabarets.

J.L.P./Le Monde/22-09-2000

... Le spectacle « Poemes visuals » de la compagnie Jordi Bertran (Espagne), est tout à fait délicieux.

... The show Visual Poems by the Jordi Bertran Company is absolutely delicious.

Denise Pelletier/Le Quotidien/04-07-1998

Awards

1994	Jury Prize	Festival International de la Marionnette	Cannes - France
1995	Prize to the best show	Mostra Internacional de Titelles	Titelles Vall d'Albaida
1999	Jury Prize	MOMIX. Festival de Marionnettes	Kingersheim, - France
2002	Award for best show	Torun International Puppet Theater's Festival	Poland
2002	Award for best performance	Torun International Puppet Theater's Festival	Poland
2002	Jury Prize for the best Company	Torun International Puppet Theater's Festival	Poland
2004	Prize	VII Festival International de LUTKE	Ljubljana - Slovenia
2006	Prize	IV International Festival for Puppet Theater PUPPET FAIR	Sofia - Bulgaria
2007	Award for best show	L'Association Culturelle du Théâtre Dofin Argenté	France
2011	Award for best performance		Warsaw - Poland



The work team

Author and director

Jordi Bertran

Creation of the show

Santi Arnal, Karin Schafer,
Toni Zafra, Zilda Torres,
Miquel Gallardo i Jordi Bertran

Performers

Isabel Martinez
Eduardo Telletxea *
Jordi Bertran

Costumes

Ma. Dolors Fernandez

Photography

Mireia Margenat

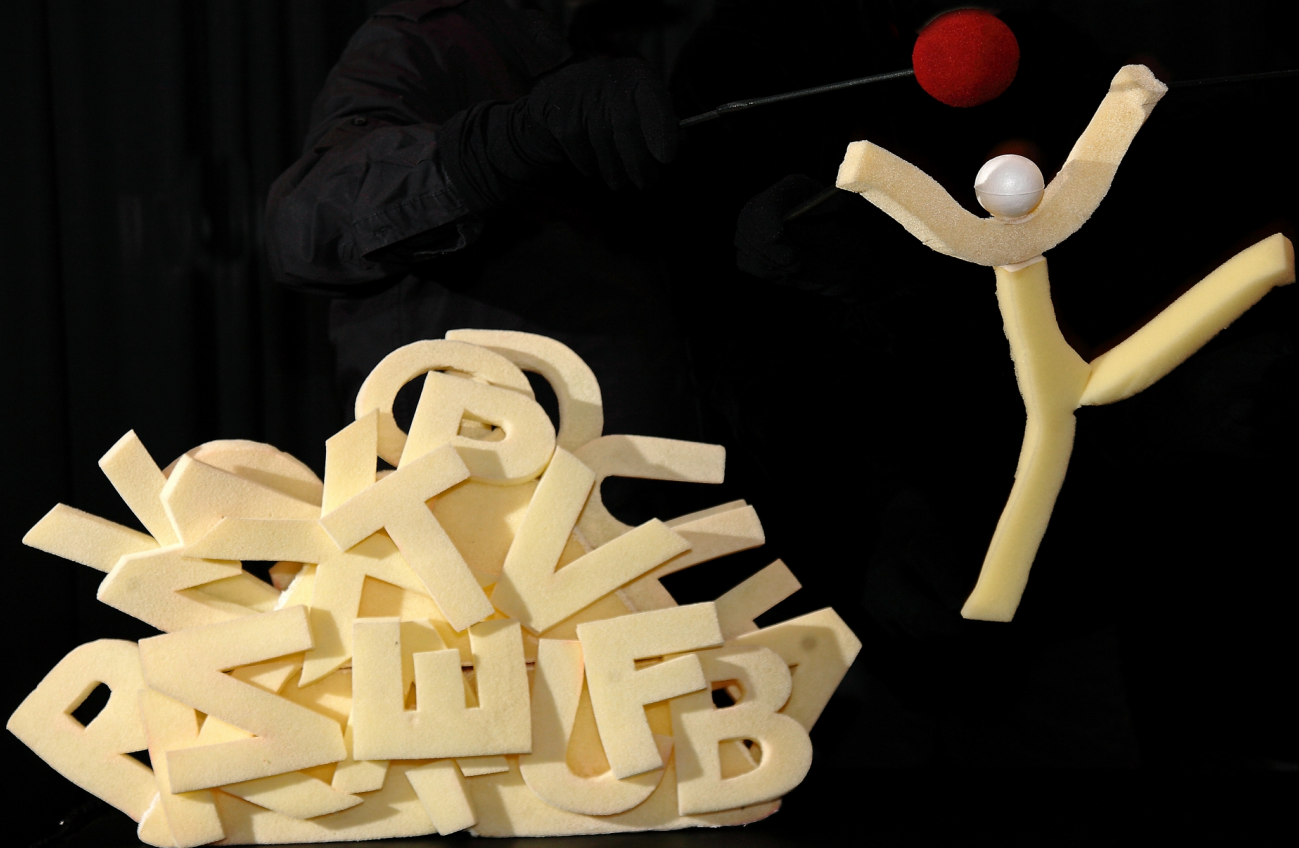
Graphic design

Miquel Llach

Production

Companyia Jordi Bertran

* In alternation with: Pau Murner, Miquel Nevado, Toni Ubach, David Zuazola and Ines Alarcon.



The Company

★ TRAJECTORY

Companyia Jordi Bertran: from its origins to the present.

In 1977 he founded his own company with the intention of spreading the art of puppeteering with the objective of especially reaching an adult audience.

Later he formed part of two groups: "Col·lectiu d'Animació de Barcelona" (1978), directed by Carles Cañellas, and "La Companyia Ambulant els Farsants" (1979-1987), which he co-founded.

In 1987 he founded his own company with the intention of spreading the art of puppeteering with the objective of especially reaching an adult audience.

Thanks to the efforts of numerous artists and collaborators, Companyia Jordi Bertran is now one of the most prestigious in the country, with numerous national and international awards recognizing his career.

He has participated in the most important performing arts festivals in the world, touring in over fifty countries, and having worked on television.

On the teaching side, Jordi Bertran offers courses in the creation and handling of puppets in School of theatre La Casona, and he gave and gives international workshops in places as: Oaxaca, Reunion Island, Florianópolis, Sao Paulo, Bretagne, Lisbon, Aragon, etc.

El **Taller del Parc**, is a centre in Barcelona, is the space of creation of Jordi Bertran Company, where it is constructed, gives life and there are stored all the marionettes and the spectacles of the company. Also it is a center that offers training workshops in different areas of puppet theatre: construction, handling, but also lighting, costumes and other applied techniques. With the collaboration of professionals related to the Company, it provides both a space for creation and rehearsals for other puppet companies.

The Companyia Jordi Bertran is currently made up by:

Isabel Martínez
Eduardo Telletxea
Toni Ubach
Inés Alarcón
Pau Murner
Miquel Nevado
and Jordi Bertran

Shows by Companyia Jordi Bertran:

Antologia (1987, Anthology), Poemes Visuals (1994, Visual Poems), Cucudrulu (1996, Crocodile), Supermonstres (1997, Supermonsters), L'Avar (2000, The miser), Narcís (2002), Poti Poti Tatanet (2003), Ofèlia (2007), L'Alè dels fils (2009, Life in the strings), Marc (2009, The hole in the hat), La Sucreta Diabètica (2011, The diabetic sugar jar), Strada (2014), Circus (2016) and Power Point (2019)

Current shows

ANTOLOGIA, POEMES VISUALS, CIRCUS I POWER POINT

**COMPANYIA
JORDI BERTRAN**



★ OUTSTANDING PERFORMANCES

- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville – Mézières. France. 1988, 1992, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2011.
- Festival MARIONNETTSSIMO. Toulouse, France. 1992, 2000.
- Festival Internacional de Marionnettes de Porto. Portugal. 1993, 1994, 2001.
- Festival Internacional Teatro de Bonecos de Canela. Brazil. 1994, 1995, 1996, 2001, 2012.
- Festival Internacional Arrivano dal Mare. Cervia, Italy. 1994, 2001.
- Mostra Internacional Titelles de Vall d'Albaida. Valencia, Spain. 1994, 1995, 1997, 2001.
- Festival Internacional de Teatre de Titelles de Barcelona". Catalonia. 1996, 2000.
- Festival Internacional Teatro de Títeres, Tírimundi. Segovia, Spain. 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2009, 2014
- Fira de Titelles de Lleida. Catalonia. 1998, 2001.
- Bienal de Bonecos. Evora, Portugal. 1999, 2001, 2019.
- Theater Refleksion. Gruppe 38. Denmark. 2000.
- 2001 Puppet Odyssey. Tampa, USA. 2001.
- Festival « Le chainon manquant ». France. 2002, 2003.
- Festival de Otoño de Madrid. Spain. 2002.
- Semana de Teatro para la Infancia. Damascus, Syria. 2002.
- Comedy Festival. Tokyo, Japan. 2003.
- ARGE Festival Pannopticum NEUSIEDL. Austria. 2003.
- Bravo Festival. Helsinki. Finland. 2004.
- Festival LUTKE. Ljubljana. Slovenia. 2004.
- Forum Universal de les Cultures 2004. Barcelona, Catalonia.
- Festival of Puppet Theatre in Jerusalem. Israel. 2004.
- Festival de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte. Brazil. 2004, 2008.
- PIF - Festival. Zagreb, Croatia. 2006, 2012.
- IV Special International Festival of Puppet Theatres. Moscow, Russia. 2006.
- International Theatre Festival PUPPET FAIR. Sofia, Bulgaria. 2006, 2009.
- Forum Universal de las Culturas. Monterrey, Mexico. 2007.
- Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. Manresa. Catalonia. 2007.
- Festivalul Bucurii Pentru copil. Spectacole de colectie. Bucharest, Romania. 2007.
- International Puppet Festival Ireland Ltd. Co. Dublin, Ireland. 2008.
- Freunde des Augsburger Puppenspiels E.V. Augsburg, Germany. 2008, 2012.
- Forum NICE NORD. Nice, France. 2008, 2009.
- Festival Internacional de Teatro de Animação FITAFloripa. Brazil. 2008, 2009, 2012.
- Manipulate Visual Theatre Festival. Aberdeen, Scotland. 2009.
- Festival "Les insolites de Mars". Albi, France. 2010, 2011.
- Teatro Le Maschere (Three Masks Theatre). Roma, Italy. 2010.
- XXI Festival de Artes de Macao. Macao, China. 2010.
- EXPO-SHANGAI. Shanghai, China. 2010.
- THÉÂTRE DE L'ÎLE. Noumea, New Calédonie. 2010.
- International Festival ANIMO. Kwidzyn, Poland. 2010.
- INCANTI Rassegna Internazionale di Teatro di Figura. Turin, Italy. 2010.
- Izmir International Puppet days. Izmir, Turkey. 2011.
- 7th International Festival of Solo Puppeteers. Lodz, Poland. 2011.
- 2na edició del TOT Festival. Barcelona, Catalonia. 2011.
- Festival PIERROT. Stara, Bulgaria. 2011.
- Festival Tam Tam Saint-Paul. Reunion Island. 2011.
- Internationale Puppet Theater festival. Munich. Germany. 2011.
- Internationale Puppentheertage Mistelbach. Austria. 2011.
- Mostra SESC: Formas Animadas. Sao Paulo, Brasil. 2011, 2013.
- XVIII Festival Internazionale Teatro Figura Immagini dell'Interno. Pinerolo, Italy. 2012.
- 27º Festival Internacional de Títere "Rosete Aranda 2012". Mexico. 2012.
- Festival international des arts de la marionnette ManiganSes. Canada. 2012.
- Festival Internazionale de Marionnettes de Lugano. Switzerland. 2012, 2013.
- Festival de théâtre pour rire. Matignon, France. 2012.
- Moscow International Festival of Puppet Theaters. Moscow, Russia. 2012.
- 7a MITMO - Mostra Internacional de Titelles de Mollet del Vallès. Barcelona, Catalonia. 2013.
- 12º Festival Internacional de Títeres Morelia. Mexico. 2013.
- VII International Puppet Theatre Festival "KARAKUMU ASILELIS 2013". Klaipeda, Lithuania. 2013.
- 16th Istanbul International Puppet Festival. Turkey. 2013.
- Festivalul Internațional De Teatru Povesti Alba Iulia. Romania. 2013.
- FIMO Festival Internaciona de Marionetas de Ovar. Portugal. 2014.
- X International Chir Chayan Puppet Theaters Festival. Russia. Abakan. 2014
- Il Castello Incantato: 17º festival internazionale di teatro con figure e ombre. Lucarno. Switzerland. 2015
- 14º Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia. Spain. 2015
- Nukketeatterijuhla TIP-Fest. Turk. Finland. 2015
- Mar-marionetas – Festival Internacional de Marionetas de Espinho. Portugal. 2016, 2019
- IE - Títeres Encuentro Internacional de Gondomar. Portugal. 2016, 2018, 2019
- Marionnettissimo, Festival International de Formes Animées. Tournefeuille. France. 20117
- XII Festival di Morgana. Palermo. Italy, 2017
- Festival international de marionnettes du monde. Concise. Switzerland. 2018, 2019
- Puppet International Festival 2018 De Meppel. Holanda. 2018
- BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora. Portugal. 2019
- 8th World Musical Puppet Festival. Chilgok. South Korea. 2019

And others

★ APPERANCES IN TELEVISION

- TVE: "Show de Gurruchaga", "La Palmera", "Cajón Desastre", "La Tarde", "Tal cual", "Lo tuyo es puro teatro". 1999.
- TVE: "El cabaret más grande del mundo"; "Toc - Toc". 2000.
- TV3: "Això és Massa", "Tres Pics i Repicó", "Màgic". 1996.
- TV3: "Setciències". 1997.
- Canal 33: Especial Titelles. 1997.
- Euskal Telebista: "Funzioa".
- France2: "Fiesta". 1997.
- France2: "Le plus grand cabaret du monde". França. 1999, 2000.
- TGerman Television: "Traumtränzer".
- Canal 13: "El tiempo es oro". Xile. 2000.
- Portuguese Television : "Levanta-te e ri". 2005.
- Televisió Suisse Romande: "Les coups de coeur". Ginebra, Suïssa. 2005.
- SANKYO Promotions Ltd.: Takeshi Daredemo Picaso, Japan: Puppet Show "Le petit bonhomme en mousse". Tokyo, Japó. 2008
- RTL Television GmbH: "World of Comedy (AT)". Cologne, Alemanya. 2008.
- TV Show: " Кабаре без границ_" (Cabaret without borders). Moscow, Russia. 2013

★ AWARDS

- 1987 Aplaudiment (Premis FAD Sebastià Gasch d'arts parateatral).
Per l'aportació tècnica i poètica de l'espectacle ANTOLOGIA.
- 1988 Premi Serra d'Or de la crítica. Per: ANTOLOGIA.
- 1998 Premi del Jurat a la CJB - Poppenspelfestival Meppel - Holanda
- 2001 Premi al millor espectacle per L'AVAR
Fira de Titelles de Lleida - Catalunya
- 2005 Premi a la millor manipulació i interpretació per l'espectacle
Poti Poti Tatanet - XXI Mostra de titelles de la Vall d'Albaida, València
- 2015 Premi del Jurat per CIRCUS
9^è Festival Internacional de Pallassos de Valsequillo - Gran Canaria

And others

Video

The Jumper, Trampolinista, Le Petit Bonhomme

El Trampolinista - Actuació en televisió

Teatro Santarosa de Ribeirao Preto, Brasil

8º Festival O Gesto Orelhudo

SUMMARY

Jordi Bertrán Company - Poemes Visuals - VI Festiwal Lalka też człowiek

Contact us

THE JORDI BERTRAN COMPANY

Phone (+34) 93 435 54 57
Phone (+34) 607 454 784

marioneta@jordibertran.cat
www.jordibertran.cat