

Deambulantes

o la verdadera historia de la poeta errante

Inspirado en la vida y obra de

Gloria Fuertes

Creación y actuación

Esther Ramos

Marta Cuenca

Música en vivo

Ana Cuenca Ramón

Alberto Mate

Supervisión artística

Jorge Sánchez

Una producción de

LA CANTERA
EXPLORACIONES TEATRALES
www.lacanteraweb.com

Síguenos en:

Con el apoyo de

booooo
iniciativa social

Fundación
GLORIA FUERTES

Co-organiza

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

inaem

PLATE

PROGRAMA ESTATAL DE ARTES ESCENICAS

Este espectáculo cuenta con el apoyo de:

En Madrid, a 1 de Septiembre de 2016

Dª Paloma Porpetta en mi calidad de Presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 190, habiendo sido informada de los objetivos, actividades y fines del espectáculo denominado *Deambulantes, o la verdadera historia de la poeta errante*, basado en la vida y la obra de Gloria Fuertes, manifiesto que:

Esta obra, destinada para el público familiar, está especialmente indicada para niñas y niños de entre 5 y 12 años.

Quiero remarcar el excelente trabajo de creación escénica y sensibilidad artística, desde la escenografía, la dramaturgia, la música original, la actuación y la puesta en escena, con el que la compañía LA CANTERA Exploraciones Teatrales ha creado esta exquisita obra.

Desde la Fundación Gloria Fuertes, nos sentimos satisfechas y orgullosas de que la obra y figura de Gloria Fuertes siga despertando el entusiasmo y potenciando la creatividad y la imaginación.

Por la presente, y estando de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto

CERTIFICO:

- Que la Fundación Gloria Fuertes apoya institucionalmente al espectáculo creado por la compañía La Cantera, Exploraciones Teatrales, basado en la vida y la obra de Gloria Fuertes.

Y para que así conste, y surta a los efectos oportunos, firmo en Madrid, a 1 de Septiembre de 2016

Fdo. Paloma Porpetta
Presidenta
Fundación Gloria Fuertes

Paseo de la Castellana, 190 - 5.º B - 28046 Madrid. Tfno.: 91 359 03 15. Fax: 91 345 85 32
e-mail: fundacion@gloriafuertes.org

DEAMBULANTES o la verdadera historia de la poeta errante

Espectáculo teatral, inspirado en la vida y obra de Gloria Fuertes, creado a partir de la actuación, el trabajo con objetos y la música en vivo. Dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años, y público familiar de todas las edades.

"(...) Excelente trabajo de creación escénica y sensibilidad artística, desde la escenografía, la dramaturgia, la música original, la actuación y la puesta en escena, con el que la compañía LA CANTERA Exploraciones Teatrales ha creado esta exquisita obra. (...)"

Paloma Porpetta.

Presidenta de la Fundación Gloria Fuertes hasta el año 2018.

"Han conseguido atrapar en la obra ese universo "Fuertes" de poemas, trabalenguas, cuentos, adivinanzas, reflejado en fragmentos de su vida que rinden homenaje a la poeta, la mujer trabajadora, escritora, humanista, en una historia repleta de imágenes evocadoras que se cuenta desde la inteligencia, la libertad y la creatividad."

Silvia Melero.

El Asombrario.

POETA DE GUARDIA

Como ella misma se definía, Gloria Fuertes fue y es la *Poeta de Guardia* para niñas y niños, preocupada siempre por escribir una literatura de calidad dirigida a la infancia, que fuera creativa y fomentara los valores importantes de la vida.

Mujer luchadora, trabajadora, sensible al mundo que la rodeaba, que supo plasmar en cada una de sus poesías, trabalenguas, canciones y cuentos.

En toda su literatura, en cada rincón de cada una de sus palabras, podemos encontrarnos con la belleza y el cuidado con el que escribía, inventando realidades mágicas y maravillosas,

despertando y potenciando la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico.

Las cuatro mujeres que creamos este espectáculo, hemos tenido la suerte de crecer entre sus rimas y cuentos y es por eso que nos surge la necesidad de crear este trabajo, para volver a escuchar los versos de Gloria y dibujar un universo en forma de teatro lleno de las imágenes que su poesía nos evoca.

Sentimos que a veces la figura de Gloria Fuertes no ha sido del todo reconocida o ha quedado olvidada, como tantas otras mujeres creadoras a lo largo de la Historia. Es por eso que hemos querido rendir homenaje a esta gran poeta, gran humanista y amante del universo infantil, que sabía hacer poesía de las cosas cotidianas de la vida y de las emociones.

Creemos que es una literatura necesaria para el crecimiento y desarrollo de las niñas y de los niños y para seguir alimentando el alma de las personas adultas.

PROCESO CREATIVO

Después de sumergirnos en la literatura y en la vida de la autora, de leer sus libros infantiles, su antología poética y su biografía, decidimos crear un espectáculo que narrara cómo Gloria Fuertes llegó a encontrar su verdadera vocación en la literatura, en la enseñanza y en la transmisión de su arte.

Decidimos centrar nuestra historia sobre las protagonistas de uno de sus cuentos, *Violeta* y *La Tonta la Contenta*. A partir de estos dos personajes construimos el mundo propio de estas dos amigas que entre aventuras y rimas, recorren parte de la vida de la propia autora.

Por momentos el personaje de Violeta sugiere un alter ego de la escritora; en otros momentos es otro de los personajes que aparecen en la obra, "la tía Calixta", la que recuerda y hace referencia a partes de la vida, al carácter y a la personalidad de Gloria Fuertes.

Construimos la dramaturgia del espectáculo inspirándonos en el universo de la obra y el estilo literario de Gloria Fuertes, -usando sus rimas, sus fábulas, adivinanzas, canciones y trabalenguas, algunas versionadas y otras originales,- mientras, la biografía de la autora nos sirve de columna vertebral al devenir de los acontecimientos que van sucediendo. Vamos transitando por los diferentes trabajos que la autora tuvo, desde sus inicios transcribiendo direcciones postales, su paso por una fábrica donde contaba huevos o haciendo alusión al período en el que trabajó fabricando autobuses.

Como a Gloria Fuertes, nuestra protagonista no termina de hallar su lugar en estos trabajos y es finalmente en su pasión por la literatura donde encuentra su verdadera vocación.

"(...) mi primer juguete, una máquina de escribir con la que trabajaba copiando direcciones. Me pagaban un céntimo por cada sobre. A veces me sacaba un duro al día."

"(...) por entonces trabajaba en cuenta huevos en una granja, me daban una peseta por centena empajada y me descontaban los cascados, hasta que me cansé de pagar yo los huevos rotos."

Recogemos esta necesidad de Gloria Fuertes de expresar sus pensamientos y sentimientos a través de la escritura que la hacen ponerse a escribir y emprender viajes para ir de pueblo en pueblo recitando sus poemas, compartiendo y regalando su arte, convirtiéndose de esta manera en una de las poetisas más importantes e influyentes de la literatura contemporánea española.

"Desde siempre escribo donde vivo y lo que vivo. Mis primeras cuartillas escribí en la cocina, en la máquina Singuer a los catorce años. Escribí en el solar, después en el asfalto a la luz de un candil. El año 34, a la luz de una hoguera fue durante 3 años."

Como ella misma se describiría en uno de sus poemas:

*"Trabajo por mi cuenta, soy poeta independiente,
para llevar a todos trozos de paloluz."*

*"La poesía se apodera de mí y yo me entrego.
La asisto y la resisto, me dicta y la resisto.
me dicta y me conmueve; después, escribo lo que ella quiere."*

Además, por la poética y creatividad del espectáculo, la sonoridad que el texto fue cobrando y la sensorialidad con la que hemos trabajado la escena, nos parecía necesario tener una banda sonora original que pudiera acompañar tanto la comprensión de la historia como la ambientación sonora de cada uno de los momentos. Fue así como decidimos incorporar a dos músicas que han compuesto específicamente temas que, de manera poética, complementan la dramaturgia y generan todo un universo sonoro a lo largo de la obra.

ARGUMENTO Y CONTEXTO DE ESTA LINDA HISTORIA

Violeta y su gran amiga Berta tratan de ganarse la vida en su carro ambulante vendiendo objetos disparatados pero, aunque le ponen mucho empeño, nunca venden nada. Mientras Berta inventa máquinas para viajar y otros inventos extravagantes, Violeta trata de encontrar su verdadera vocación. Prueba toda clase de trabajos, desde una fábrica de huevos hasta una fábrica de obuses, transcribe cartas y cuenta aviones, pero en ninguno de estos trabajos termina de encontrar un lugar para ella.

Hasta que un día recibe un regalo inesperado de su tía Calixta, que es muy lista, que le trae el cartero Don Segundo, envíos por todo el mundo:

*"Querida sobrina Violeta, te regalo mi máquina de escribir para que sigas inventando historias, poesías y cuentos y siempre tengas un libro en la mano y un corazón como un piano.
Tu tía Calixta."*

La máquina de escribir de la tía Calixta le da la pista a Violeta, que comienza a escribir rimas y poesías e inventar toda clase de trabalenguas, canciones, cuentos y adivinanzas que comparte con su amiga Berta, quién le anima a seguir haciéndolo:

"Violeta, esto no se te da nada mal, has encontrado tu trabajo ideal" le dice Berta a Violeta.

Con la máquina de escribir de Violeta y la máquina de viajar de Berta puesta a punto, deciden ir de pueblo en pueblo compartiendo sus poemas, rimas, fábulas, adivinanzas y trabalenguas que es lo que realmente a ellas les gusta y saben hacer.

DETALLES DEL ESPECTÁCULO

TIPO DE ESPECTÁCULO

Basado en un trabajo de teatro físico, clown y teatro de objetos, las actrices van dando vida a los diferentes personajes que aparecen a lo largo de la obra. La música en vivo es un factor importante en el transcurso de la historia aportando todo un universo sonoro repleto de ritmos, melodías y canciones.

Los objetos que forman parte de la escenografía y la utilería, están pensados desde la idea de reciclar y poder estimular la imaginación, creando atmósferas intimistas e interactuando con las intérpretes. De esta manera los mismos objetos se van transformando y adquiriendo personalidades durante el espectáculo, generando los diferentes universos por los que la obra va transitando: desde una pequeña habitación con una lámpara de papel y una máquina de escribir, un flexo que se convierte en el jefe de una fábrica de huevos, un desierto inmenso por el que camina una familia de dromedarios, una noche mágica en la sabana o un pueblito hecho con bizcocho, turrón y guirlache.

ESTÉTICA Y POÉTICA DE LA OBRA

Definimos nuestro espectáculo como la búsqueda de una estética poética propia, principalmente desarrollando los siguientes puntos:

□ LA DRAMATURGIA

El texto está basado en la obra literaria y la vida de Gloria Fuertes. Rimas, adivinanzas, trabalenguas, fábulas, inspiradas en la literatura de la autora, están incorporadas y naturalizadas como modo de hablar de los personajes, jugando de esta manera con las palabras.

□ LENGUAJE VISUAL

Creamos nuestro propio lenguaje visual lleno de imágenes poéticas apostando porque éstas narren casi tanto como el propio texto.

Un escenario casi vacío nos permite crear diferentes universos y generar planos oníricos y planos reales por los que transitamos y desarrollamos la actuación.

Dando importancia y protagonismo a la expresividad y a la plasticidad de los cuerpos y utilizando la manipulación de objetos (dos maletas que contienen pequeños mundos, aviones de papel, el traquetreo de la máquina de escribir, luces con las que se juega...) logramos recrear dichos espacios y permitirnos ir y venir de uno a otro.

□ LA MÚSICA

En la literatura de Gloria Fuertes la música ocupa un lugar importante. En todas sus composiciones encontramos ritmo y sonido, lo observamos en la sonoridad de sus poesías, la musicalidad de sus rimas y trabalenguas y el estilo de toda su escritura. De hecho muchas de sus rimas han pasado a ser ya canciones populares infantiles.

En *DEAMBULANTES*, hemos construido todo un universo sonoro que acompaña a la historia con ritmos, melodías y canciones propias que son llevadas a cabo en vivo en cada función por dos músicas que tocan diferentes instrumentos y objetos.

Una guitarra, un bajo, una melódica, voz y toda clase de objetos con los que hacer percusión van acompañando con sus diferentes sonidos evocando los pasajes de la obra. Además las letras de las canciones ayudan a completar el significado de la historia, transmitiendo los sentimientos y pensamientos de los personajes, y potencian la interrelación con el público a través de canciones y ritmos que invitan a cantar, bailar y participar.

CANCIONES ORIGINALES CREADAS ESPECIALMENTE PARA EL ESPECTÁCULO:

MÁQUINA DE SOÑAR

Autoras: Inma Claudio y Ana Cuenca Ramón

*Hoy no hay poemas para mi
las palabras se han ido a dormir
ninguna me dice por dónde seguir.
Descalza, rebelde, sin disfraz
dónde habrá ido a parar mi lugar
yo quiero que vuelva mi curiosidad, dónde estará.
Inventa nuevas alas
para aprender a volar
no te rindas
siempre hay alguien en quién confiar.
Respira, golpea fuerte tu máquina de soñar
no te rindas
siempre hay alguien en quién confiar.*

CHIFLADOR

Autoras: Inma Claudio y Ana Cuenca Ramón

*Hay tantos juegos que quisieras jugar,
historias por contar
tantas canciones por cantar.
Hay mil caminos que se pueden trazar ¿qué aventuras vendrán?
¿quién sabe lo que va a pasar?
Confía en el poder de tu imaginación
no tardará en aparecer la solución, te sentirás cada vez mejor.
Busca en lo más profundo del corazón,
lo que te chifla a ti
lo que te hace ser feliz,
no te preocupes solo pon atención
no temas descubrir
hay muchas formas de vivir.*

TRAYECTORIA DEL ESPECTÁCULO DESDE SU ESTRENO EN MAYO DE 2015**Comunidad de Madrid:****2015**

- Centro Cultural El Torito.
- Centro Cultural El Madroño.
- Centro Cultural Úrculo, programación de Navidad del Ayuntamiento de Madrid.

2016

- Centro Cultura Margarita Nelken, Coslada.
- Festival de la Palabra de Alcalá de Henares, Sala Margarita Xirgú.
- Teatro El Umbral de Primavera, programación de Navidad.
- Centro Cultural Conde Duque, programación de Navidad del Ayuntamiento de Madrid.
- Campaña escolar.

2017 año del Centenario de Gloria Fuertes.

- Teatro El Umbral de Primavera.
- Teatros Luchana, durante 3 temporadas seguidas a lo largo de los años 2017 y 2018.
- Festival Internacional de Teatro para niñas y niños. 32ª Semanas Internacionales de Teatro para niños y niñas, Casa Encendida, organiza Acción Educativa.
- Centro Cultural Fuentecisneros.
- Centro Cultural García Lorca.
- Centro Cultural Julio Cortázar.
- VI Festival Infantil de Cuentos Musicales y Teatrales, Musicuentos. Sala Tarambana.
- Instituto Internacional Americano de Madrid, Instituto-Escuela.
- Campaña escolar.

Actividades organizadas por la Fundación Gloria Fuertes y el Ayuntamiento de Madrid:

Durante todo el año 2017, en el que se conmemoró el centenario del nacimiento de la gran poeta, tuvimos la oportunidad de trabajar estrechamente con la Fundación que lleva su nombre y participar en muchas de las actividades que se llevaron a cabo en Madrid, tales como: Exposición y actividades artísticas en el Centro Cultural de la Villa. Teatro Fernán Gómez; Cursos de Verano del Escorial, Universidad Complutense de Madrid; Lecturas y encuentros poéticos; Clausura del Centenario, Centro Centro, Ayuntamiento de Madrid. Entre otras.

2018

- Teatros Luchana, durante 3 temporadas seguidas a lo largo de los años 2017 y 2018.
- Centro Cultural Cervantes.
- Campaña escolar.

Otras comunidades:

2015

- Zona 3, Castellón de la Plana
- Teatro Principal, Betxí.

2017

- Teatro Principal de Higuera, Albacete.
- Teatre Els XIII, Vila-real.
- Auditorio Biblioteca Principal, Salamanca.
- Teatro Principal, Canals.
- Teatro del Raval, Castellón de la Plana.

2018

- Teatro Principal, Eibar.
- Teatro Zorrilla, Feria del Libro de Valladolid.
- Ávila, organizado por el centro educativo CEIP El Pradillo.

CRÍTICAS Y COMENTARIOS

"(...) La compañía La Cantera Teatro hace una maravillosa incursión en el mundo del teatro familiar con un personaje en el núcleo de su nuevo trabajo: la escritora Gloria Fuertes. A través de esta propuesta, los versos, los relatos y las canciones, definen un mundo imaginativo en el que el absurdo parece ser la norma, y la música envuelve a sus protagonistas, a la vez que lo enlazan siguiendo el recorrido vital de la autora (...)"

Julio Castro.

La República Cultural.

"La Cantera Exploraciones Teatrales, nos presenta el espectáculo DEAMBULANTES o la verdadera historia de la poeta errante, en el que Marta Cuenca y Esther Ramos se han encargado de escoger y unir entre su literatura infantil, sus poemas, sus cuentos, canciones y trabalenguas para encauzar el "hilo narrativo" de la función. La puesta en escena es simplemente deliciosa, desplegando la mejor mimbraría que ofrece el teatro infantil para llegar al espectador de una forma directa y sencilla, ofreciendo las herramientas para estimular la imaginación de su pequeño público, pero respetando que ha de ser él, quien complete la función: imaginando serpientes en una simple tela o viaje por lo ancho y lo largo del universo, con la única guía de una silueta emboscada detrás de una sombrilla".

Luis Muñoz Díez.

Tarántula Revista Cultural.

"(...) A partir de una buena idea, con un material dramático muy rico y otros buenos mimbres, se articula un trabajo esmerado que desborda amor al asunto que se trae entre manos. El espacio escénico, constituido por una especie de carromato que se convierte en todo, unas pizarras garabateadas, el íntimo rincón de la escritura y la presencia continua de las dos músicas, integradas perfectamente en el devenir de la historia, logra crear una atmósfera de alegría permanente. Los elementos poéticos unidos a la banda sonora original, compuesta de forma específica para la ocasión y con un tema principal verdaderamente carismático, generan todo un universo de sonoridades a lo largo de la función. (...)"

"(...) Funciona como un dinamizador el momento en que se pide la participación del público para acometer las "instrucciones de uso" de una "máquina de viajar", que requiere de la energía y los gestos cómplices de los niños asistentes para ponerse en marcha. Y resulta hermoso y festivo el final, cuando las dos deambulantes salen de escena y regalan al público octavillas con poemas de Gloria que todos nos llevamos a casa como si fueran tesoros (...)"

Beatriz Cobo Montejo.

Mamá Teatriz Blog sobre teatro infantil y familiar de calidad.

FICHA ARTÍSTICA

ACTUACIÓN

MARTA CUENCA
ESTHER RAMOS

CREACIÓN MUSICAL

INMA CLAUDIO
ANA CUENCA RAMÓN

MÚSICA EN VIVO

ANA CUENCA RAMÓN
ALBERTO MATE

SUPERVISIÓN ARTÍSTICA

JORGE SÁNCHEZ

DRAMATURGIA

Basado en la obra y vida de *GLORIA FUERTES*
MARTA CUENCA
ESTHER RAMOS

IDEAS Y REALIZACIÓN ESCENOGRÁFICA

ESTHER GARCÍA
MARTA CUENCA
ESTHER RAMOS

ILUMINACIÓN

LA CANTERA Exploraciones Teatrales

VESTUARIO

MARTA CUENCA
ESTHER RAMOS

FOTOS

NIEVES CLAUDIO

PRODUCCIÓN

LA CANTERA Exploraciones Teatrales

FICHA TÉCNICA

ESPACIO ESCÉNICO MÍNIMO

5m X 6m

ILUMINACIÓN

12 PC 1000w

2 Panorama 1000w

11 Par 36 1000w

6 ETC 575/750w

3 alargues con tomas en escenario para luz de elementos escenográficos

Consola Programable de 24 canales

MÚSICA EN VIVO

2 micrófonos

1 entrada para guitarra española

1 entrada para bajo eléctrico

IDIOMA

CASTELLANO

DURACIÓN

50 min.

TIEMPO DE MONTAJE

1h

TIEMPO DE DESMONTAJE

30 min.

PERSONAS EN GIRA

2 ACTRICES

2 MÚSICAS

1 TÉCNICO

DIRIGIDO A

Niñas y niños de 5 a 99 años

TRAYECTORIAS

ESTHER RAMOS

Actriz

Formada en interpretación, cuerpo, clown y canto entre España y Argentina. En interpretación en España con Juancho Calvo, Pablo Messiez, José Carlos Plaza, Gracia Querejeta, Juana Martínez (entre otros directores de casting), Thais Curià (T.Meisner), Cesca Salazar, Joan Comes, Scott Williams (técnica Sanford Meisner), Lilo Baur. En Argentina con Bob McAndrew, Rubén Szumacher, Francisco Civit, Julian Howard y Pompeyo Audivert.

En cuerpo con Arnold Taraborelli, Jorge Crecis, Luz Arcas y Amelia Caravaca (d.contemporánea), Yoshi Oida, Mayi Chambeaud(cabaret), Jean Paul Buccieri (PORTUGAL), Elisín Bourse (lyrical jazz- ARGENTINA), Teresa Rainieri(d. contemporánea- PORTUGAL).

En clown con Antón Valén, Virginia Imaz, Christian Atanasius, Sergi Claramunt, Ammi Hattab, Leo Bassi (bufón), Alain Vigneau, Marina Barberá, Darío Levin (ARGENTINA) y Hernán Gené. En canto y voz con Montse Anfruns, Mª José Peris y Enrique Martínez.

Teatro

2019 "A Pecho Descubierta", recital poético musical sobre la poesía adulta de Gloria Fuertes- LA CANTERA Exploraciones Teatrales - MADRID.

2019-2014 "Interrupted", Teatro en Vilo (Candidata Premios Max, Premio Festival Cómico de Cangas Premio Talent Madrid 2013, Mimetic Festival London)- MADRID.

2019- 2015 "Deambulantes o la verdadera historia de la poeta errante", familiar basado en Gloria Fuertes. LA CANTERA Exploraciones Teatrales- MADRID.

2019- 2014 "Bandada, Concierto clown a Capela" (Premio Cabanyal Íntim)- C. VALENCIANA.

2019- 2006 Payasa en "PAYASOSPITAL", director artístico Sergi Claramunt- C.VALENCIANA.

2018 "33 maneras de irse", dirigida por Félix Estaire, Patricia Benedicto, Arturo Bernal y Juan Gómez- MADRID.

2018 "Mujeres que corren con lobos", de Up-a-tree Theatre- MADRID.

2016- 2015 "La Terapia" y "Enterra't", en la Fira de Teatre Breu de Castelló- CASTELLÓ.

2015- 2014 "Citados", de Teatro a la Carta, dirigido por M^o José Moreno- MADRID.

2014- 2013 "Ocupa", LA CANTERA Producciones- MADRID.

2014- 2004 Actriz cómica en Bronze Teatre y L'Aljub Teatre- C.VALENCIANA.

2013 "Hécuba", dirigido por José Carlos Plaza- MÉRIDA.

2013 "La vieja Historia de la H", infantil de Mayte Romero y Esther Ramos- MADRID (en Microteatro por dinero).

2013 "Sopa para la "Fresca"", de Marcos Aguilera- MADRID.

2009- 2008 "El pequeño animal salvaje", infantil dirigido por Carmen Maria Serrano- C. VALENCIANA.

2008- 2006 "Terror y miseria del Tercer Reich", de Bertolt Brecht, dirigido por Cesca Salazar y Joan Comes (Premiada en diversos concursos. Nominada a mejor actriz en Concurs Vila de Misalta)- C. VALENCIANA.

2006 Payasa en la ópera "I Pagliacci", dirigido por Carles Amat y Alain Vigneau- C.VALENCIANA.

2009, 2005, 2004 Colabora como actriz en compañías como La Fura dels Baus, Els Comediants y La Cubana- C VALENCIANA.

Currículum completo de Esther Ramos

MARTA CUENCA

Es actriz, escritora, cuentacuentos y docente teatral. Tiene además experiencia en producción y asistencia de dirección teatral.

Desde 2008 forma parte de la Compañía argentina FARO LUCIOLE teatro errante, con la que ha desarrollado espectáculos representados en Argentina, España y Chile. Integra actualmente la Compañía española LA CANTERA exploraciones teatrales, con la que crea, produce y actúa diversos espectáculos y desempeña una intensa actividad pedagógico-creativa entre Argentina y España.

Estudia actuación y danza en Madrid, Galicia, Orvieto (Italia) y Buenos Aires. Se forma, entre otros, con Jorge Sánchez, Pompeyo Audivert, Guillermo Angelelli, Federico León y en danza con Alberto García, Mónica Valenciano, Elena Córdoba, Scott Smith, Oleg Soulimenko. Entre otros, toma cursos de cámara con Juan Cavestany, Andrés Cuenca, Eva Leira, Yolanda Serrano, Álvaro Haro, Daniela Fejerman. Complementa su formación con clases de música, canto, flauta travesera, telas y trapecio y yoga Iyengar.

En España trabaja con la Compañía de Danza Teatro El Curro DT actuando en diversas obras de danza teatro programadas en salas y festivales de España; crea en Galicia las compañías Teatro do Lume y Conta e Canta con las que realiza espectáculos representados en diferentes ciudades de la geografía española y realiza cuentacuentos en editoriales, bibliotecas, centros culturales y espacios teatrales de España, Alemania y Argentina.

En 2008 se radica en Buenos Aires donde perfecciona sus estudios artísticos y desarrolla diferentes proyectos. Crea la compañía internacional Faro Luciole teatro errante; trabaja con la Asociación de Actores Españoles en Buenos Aires (AEBA); trabaja en diversas obras de teatro estrenadas y programadas en salas y festivales de la capital así como en otras ciudades de Argentina y Chile; participa además en la Orquesta del Grupo de teatro Catalinas Sur. Ha realizado locuciones, publicidades y participado en cortos de España y Argentina.

En 2013 regresa a Madrid donde continúa su trabajo con LA CANTERA exploraciones teatrales, estrenando en Madrid y Barcelona el espectáculo OCUPA TEATRO (con el apoyo de IBERESCENA) con diversos autores españoles; durante 2015 coproduce y actúa los espectáculos RAÍCES TRENZAS de Jorge Sánchez, estrenado en SURGE 2015; LÍBRATE DE LAS COSAS HERMOSAS QUE TE DESEO de María Velasco en coproducción con Cuarta Pared de Madrid; FAMÉLICA de Juan Mayorga, estrenado en Teatro Lara, con 4 temporadas en Teatro del Barrio y representada en diferentes teatros de España; DEAMBULANTES y A PECHO DESCUBIERTO, ambos con el apoyo de la Fundación Gloria Fuertes y con larga trayectoria nacional. Colabora además con la compañía de danza LA PHÁRMACO, la productora DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, estrenando la obra ANIMALES HERIDOS escrita y dirigida por Mariano Rochman en residencia en Espacio Guindalera y estrenada en Teatro Lara de Madrid y la compañía teatral UP A TREE THEATRE con la que actualmente representa MUJERES DE PACIENCIA SALVAJE estrenada en Madrid en Teatro de las Culturas y con gira nacional.

Curriculum completo de Marta Cuenca

ANA CUENCA RAMÓN

Inicia sus estudios de canto con el maestro Sancho Fuentes en Madrid en el año 1997. Desde entonces recibe clases con diferentes profesionales entre quienes cabe destacar la soprano Marta Toba, la soprano Pilar Tejero, la mezzosoprano Gudrún Olafsdóttir, la cantante y pianista Dina Roth, y el cantante y actor Enrique Martínez. En el año 2005 comienza a tomar clases de canto con Catalina Rivada. En 2009 ingresa como soprano y mezzosoprano en el Coro de Mujeres Entredós, dirigido por la misma Catalina Rivada, donde permanecerá hasta el año 2017.

Estudia canto y percusión tradicional con Eliseo Parra. Canto y expresión vocal con Tata Quintana. Forma parte de una de las orquestas de improvisación libre dirigida por la compositora, saxofonista y percusionista Chefa Alonso. Y guitarra española y armonía con la guitarrista y compositora Belén de Benito. Complementa su formación artística con danza, expresión corporal y teatro.

En 2012 graba junto con el Coro de Mujeres Entredós, como soprano, el disco, En Concierto.

Vocalista del grupo Criaturas del Aire (músicas del mundo) durante los años 2014-2018. Creado junto a la compositora y guitarrista Inma Claudio, y la percusionista Mirny Duque, con quienes graba su primer disco como cantante solista, Realidad (2014), producido por Guillermo Quero, con unas colaboraciones excelentes, entre ellas: el pianista José Ramón Mestre Valmaseda, el flautista Juan Carlos Aracil Sala, el contrabajista Miguel Rodríguez, el violinista Raúl Márquez, la cantautora Alicia Ramos, la guitarrista Noa Drezner y la cantautora Arita Mitteen.

Vocalista del grupo BandaKulula (música dirigida especialmente a niñas y niños) durante los años 2015-2018.

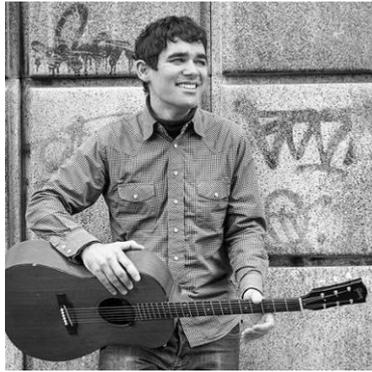
En el año 2014 comienza a trabajar como música y cantante en diferentes proyectos con la compañía de teatro LA CANTERA exploraciones teatrales, destacando los trabajos en los espectáculos Deambulantes y A pecho descubierto, ambos inspirados en la vida y obra de Gloria Fuertes. En abril de 2018 graba el disco, como cantante y compositora, del espectáculo Deambulantes, dirigido a público familiar.

En 2018 comienza a desarrollar el proyecto musical Cantos de Mujeres de allá y de acá, junto a la guitarrista y compositora Belén de Benito, basado en un repertorio de diferentes autoras latinoamericanas y españolas, y músicas populares.

Desde el año 1998 desarrolla su carrera como educadora social y formadora especializada en género y sexualidad, con gran experiencia en la promoción de la igualdad y la prevención de violencia machista. Destaca su trabajo realizado desde el año 2009 en la cooperativa Booooo Iniciativa Social. El proyecto piloto Caminando hacia la Igualdad, realizado a través del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid durante el curso 2016/2017. Y el proyecto de investigación acción participativa realizado también a través del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid durante el curso 2017/2018 sobre Música, adolescencia e igualdad.

Imparte talleres y formaciones sobre voz y expresión corporal, desde una perspectiva integral de género.

ALBERTO MATE

Músico y arquitecto por la ETSAM. Durante más de 10 años ha publicado discos bajo el sello Siesta y ha estado involucrado en la creación y producción de eventos musicales.

En la actualidad desarrolla labores de creación, producción y dirección en el proyecto de música y conciertos familiares *La Fantástica Banda* con el que ha participado en el Festival Internacional Teatralia, asentando el proyecto y convirtiéndolo en una referencia a nivel nacional.
(www.lafantasticabanda.com)

También desarrolla labores de producción musical para banda sonora en diversos medios audiovisuales (TV, Internet, cine) desde la plataforma musicasdecamara.com

Entre sus trabajos más destacados se encuentra:

ESPECTÁCULO MUSICAL FAMILIAR "GLORIA FUERTES por La Fantástica Banda". Autor musical, producción y montaje originales. RED DE TEATROS 2018.

B.S.O. PRODUCCIÓN Y ARREGLOS. PELÍCULA "Los miércoles no existen" (Peris Romano). CLIENTE: FRADE PRODUCCIONES.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL "CASI UN JUGUETE". Autor musical, producción y montaje originales. CLIENTE: FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRALIA 2014.

MÚSICA EN DIRECTO para la OBRA DE TEATRO "Los miércoles no existen".
TEATRO LARA / TEATRO FIGARO / GIRA NACIONAL.

CANCIÓN para BANDA SONORA, película "MADRID 1987" (David Trueba). Grabación, producción y arreglos. CLIENTE: LA BUENA VIDA PRODUCCIONES

MÚSICA Y ESPACIO SONORO. "DR.FAUSTUS". Composición, grabación, producción y arreglos. COMPAÑÍA: Fundación Siglo de Oro. Teatros del Canal, Madrid.

DISCO LIBRO. "CASI UN JUGUETE". Composición, grabación, producción y arreglos. EDITORIAL: Pepita, 2014

ESPACIO SONORO. "EL CASTIGO SIN VENGANZA". Grabación.
CLIENTE: Compañía de Teatro RAKATÁ, 2010. Teatros del Canal, Madrid.

CANCIÓN para BANDA SONORA "V.O.S.". Composición, grabación, producción y arreglos. PELÍCULA: "V.O.S.", 2009 (Director: Cesc Gay)

DISCO LIBRO. "CASI UN MUSICAL". Composición, grabación, producción y arreglos.

Colectivo de actrices, actores, directoras, directores, dramaturgas y dramaturgos de diversos orígenes fundado en el año 2003 en la ciudad de Madrid, España. Desde el 2008, ha abierto su campo de acción en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dichas capitales se toman como base pero también se proyecta y trabaja periódicamente en otras ciudades de sendos países.

Manteniendo un intenso intercambio con instituciones y fundaciones internacionales y festivales, teatros, centros culturales, escuelas, asociaciones y cooperativas de España y Argentina, es una plataforma en permanente movimiento donde artistas de diversas latitudes se ponen en contacto para crear, reflexionar, entrenar y exhibir su "teatro" manteniendo siempre presente la idea de inquietud y experimentación.

Últimos proyectos: 2015/18: FAMÉLICA (Teatro del Barrio/Teatro Lara. Gira España-Francia) 2016/18 DEAMBULANTES (TeatrosLuchana/Umbral de Primavera. Gira España) 2015: LIBRATE DE LAS COSAS HERMOSAS QUE TE DESEO (Teatro del Barrio / Cuarta Pared); 2015/14: RAICES TRENZAS (Festival Surge Madrid / Puerta Estrecha); 2014/13/12: OCUPA TEATRO (Ayuda Iberescena/Fondo Nacional de las Artes); 2012/11: CON EL RUMOR DEL PAISAJE (Fundación Elsa Peretti / CCBA-AECI / Alianza Francesa Buenos Aires/INT).

www.lacanteraweb.com
@canterateatro / @encanterate

***"Los niños que leen poesía
se aficionan a la belleza del lenguaje
y seguirán leyendo poesía toda su vida".***

Gloria Fuertes.