

halo

Las voces del viento

Melania Olcina Yuguero

Intérprete, coreógrafa, videoartista y asistente coreográfica, **Melania Olcina Yuguero** recibió el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación en 2023. Tiene un Máster en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (2021), Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (2009) y Diplomada en Danza Contemporánea por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (2008). Actualmente, cursa un doctorado en Humanidades, Arte y Educación en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca.

A lo largo de su carrera, ha sido reconocida en importantes festivales de danza, como el Festival Internacional de Viena "*Impulstanz*" (2009), la Universidad Carlos III de Madrid (2009), el XXIII y XXII Certamen Coreográfico de Madrid (2008 y 2007), el Festival ADAE de Danza y Artes Escénicas (2008) y el Festival de Danza de Alcalá de Henares (2005).

Como intérprete, ha trabajado con destacados coreógrafos. Bajo la dirección de Pedro Berdayes, participó en *Allegro ma non troppo*, *To be Continued*, *Espacio Zen* y otras piezas durante su formación en el Real Conservatorio. También colaboró con José Reches en *Mala Carne* y con Jesús Rubio Gamio en *Sinnerman* (obra galardonada con el Primer Premio y Premio del Público en el Certamen de Coreografía de la Universidad Carlos III y tercer lugar en el XXIII Certamen Coreográfico de Madrid), además de *Ofelia* y *Habitación Aliterada*. Su experiencia incluye también trabajos con Teresa Nieto en espectáculos como *Petit Comité* y *Tacita a Tacita*. En el Ballet de Carmen Roche interpretó a La niña Farola, y en el Teatro Real de Madrid, actuó en óperas como *Faust Ball* (dirigida por Els Comediants) y *Alceste* (dirigida por Krzysztof Warlikowski y coreografiada por Claudel Bardouil).

Desde 2013, forma parte de la Compañía de Sharon Fridman, donde ha interpretado piezas como *Caída libre* (nominada a Mejor Elenco en los XVIII Premios Max), *Free Fall* (Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza en 2015), *Hasta dónde*, *All Ways* (Premio del Público en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca), *Arte Sella*, *Tú y las formas*, *Barro*, *A Piedi Nudi*, *Dose of Paradise* (finalista a Mejor Intérprete Femenina en los XXIV Premios Max, 2021), *Exprime-*

bio

me (2022) y *Europa* (2023), finalista en los XXVII Premios Max de 2024.

Desde 2010, trabaja con Antonio Ruz en proyectos como *Recreo 01*, *Ignoto*, *Ojo*, *Libera Me*, *A La Espagnole*, *Beautiful Beach*, *Double Bach*, y *Presente* (finalista en los XXII Premios Max, 2018), así como *Aún*, *La noche de San Juan* (para la Fundación Juan March), el videoclip *A la deriva* de Vetusta Morla y *El Barberillo de Lavapiés* (2019), dirigida por Alfredo Sanzol para el Teatro de la Zarzuela.

Como coreógrafa, ha creado piezas como *Solo Orgánicos* (2008), *Tengo la Ambición de una Hormiga* (2015, para la 75ª Gala del RCPD Mariemma), *La Declamación Muda* (finalista en los XXVII Premios Max de 2024) y *Halo* (2024).

En su faceta de videoartista, ha obtenido reconocimientos en festivales internacionales. Su obra *Woman on Background* (2013) recibió una mención de honor en el 8º Festival Internacional de Video Movimiento 14 (Colombia). En el 9º Festival Internacional de Video Danza, *Video Movimiento '15* (Colombia), ganó el Premio Único Internacional con *Galmatopeia* (2015). Otras de sus obras incluyen *Homo* (2019), *Niobe* (2021) e *Icare* (2024).

Como asistente de dirección, ha colaborado en proyectos como los IX Juegos Olímpicos Suramericanos (2010), dirigidos por Franco Dragone, y con la Compañía de Sharon Fridman en diversas producciones para el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, RESAD (2015), Compañía LAMOV de Zaragoza (2016), Ballet Nacional de Paraguay (2016), Compañía Nacional de Danza de España (2016), CND El Salvador (2022), Eduardo Guerrero & Seda (2022), Kukai Dantza (2022), Theater Bielefeld (2023), Nova Galega Danza (2023) y el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (2024).

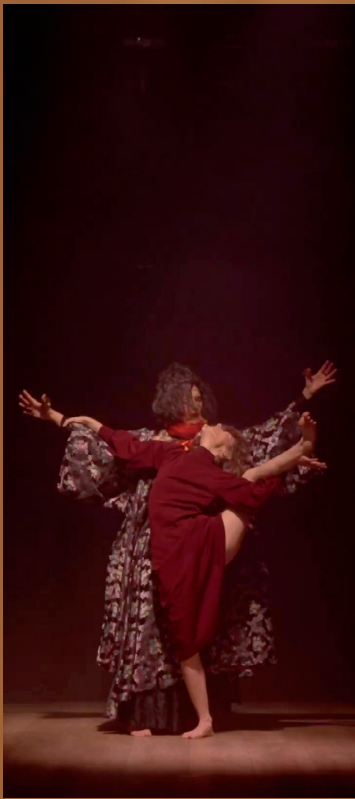
En el ámbito docente, ha impartido clases en el Proyecto "Jóvenes en Movimiento - Trasdanza", promovido por la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid (2012-13), así como en la Fundación Cultura del Sur de Blanca Li (2011-2013), Scuola Iovanna Garrezo (2023), Dance Gallery Perugia (2023), Universidad de León (2022), UCAM (2022) y Universidad de Alicante (2019).

halo

Las voces del viento

Halo es un poema respirado y escuchado a través del cuerpo, imaginado como un instrumento de viento que inhala y exhala el relato de una metamorfosis. Tal y como dice Gaston Bachelard: «El viento se excita y se desanima. Grita y se queja. ¿Hay alguien en el viento? Es el viento que pasa. Almas pasadas o actuales, unas por nacer y otras muertas a la tierra, atizan su potencialidad hacia la antigua o futura alegría de vivir. Es el viento ululante, el viento de las mil voces, de las quejumbrosas, las agresivas, las calmas, todas ellas mezcladas. La ambivalencia del viento que es dulzura y violencia, pureza y delirio. La rafaga es salvaje y pura. Muere y renace».

Enlaces de vídeo	Teaser https://vimeo.com/997791236 Pieza corta https://vimeo.com/977047344 Pieza larga https://vimeo.com/1030446262 Contraseña: HALO
Duración	Pieza larga 50 minutos Pieza corta 20 minutos
Equipo artístico y técnico	Dirección, coreografía e interpretación: <i>Melania Olcina Yuguero</i> Composición musical e interpretación: <i>Fátima Cué</i> Diseño de iluminación: <i>Andrés Dwyer</i> Diseño de Vestuario: <i>Melania Olcina Yuguero. Marisa Maggi.</i> Diseño de tocado: <i>Coloured Art Studio</i> Joyería: <i>Juan Carlos Vivas</i> Material audiovisual: <i>Juan Carlos Toledo</i> Técnico de sonido: <i>Antonio Sánchez</i> Distribución: <i>Lola Ortíz de Lanzagorta</i>
Colaboradores	 Centro Coreográfico Canal AYUNTAMIENTO DE TORRELOZ Comunidad de Madrid GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CULTURA inaem
Contacto	<i>Melania Olcina Yuguero.</i> +34 664 21 29 65 https://www.melaniaolcinayuguero.com/ melaniaolcinayuguero@gmail.com
Distribución	<i>Lola Ortiz de Lanzagorta (New Dance Management)</i> +34 635 88 45 93 lolaortizdelanzagorta@gmail.com
	

Cantata para halo y para encontrar

el viento que te mece

La voz cantada es un instrumento perfecto, capaz de transmitir las emociones más profundas. El canto es la expresión artística a través de la voz. Constituye el más hermoso y sutil medio de comunicación que posee el ser humano. La voz cantada tiene exigencias diferentes a la voz hablada.

Una técnica vocal eficiente facilita la comunicación artística y la salud vocal. Hay que conocer el “instrumento oculto”. Oculto, porque a diferencia de otros “instrumentos musicales” como el piano, la flauta travesera, son externos. Puedes pulsar, soplar y sale sonido. La voz no se toca, requiere todo un proceso interno. La técnica no puede contrariar la fisiología y la física. El cuerpo, la relajación, el descanso, los hábitos saludables, juegan un importante papel para desarrollar ese instrumento oculto. Para Grotowski, *“el canto es el vehículo para pasar de un nivel cotidiano a un nivel más energético, más sutil o incluso de alta conexión. El canto antiguo es como un ser viviente”* La voz humana, la función vocal, no es esencial para la vida, no obstante se trata de una función esencial para la comunicación humana.

La física ha establecido que para que exista sonido se requieren tres elementos: un cuerpo que vibre, un soporte físico por el que pueda transmitirse, y una caja de resonancia que amplifique esas vibraciones, permitiendo que sean percibidas por el oído. Nuestra caja de resonancia es nuestro cuerpo, nuestro alma. Para ello hemos de preparar nuestro instrumento, para que suene. Y una vez que suene, para encontrar todas sus posibilidades...y componer, y crear. Trabajaremos con dinámicas procedentes de la tradición escénica y de la psicología contemporánea.

Un atlas del cuerpo humano	El cuerpo será una guía para viajar con nuestra voz por sus diferentes lugares y así ubicar las distintas voces que vayan surgiendo y sus distintas funcionalidades . Nuestro cuerpo es un universo en sí, por lo que el viaje sonoro va a ser movilizador. Transitaremos lugares que nos generarán sensaciones de todo tipo agradables o no. Intentaremos ubicarlas para tomar conciencia del lugar por el que estamos transitando. Vamos a viajar por la piel, la sangre, los músculos, pulmones, riñones, corazón, bazo, hígado, células, vacíos, agua, etc...y encontraremos las distintas sonoridades que en cada uno de esos lugares podemos generar.
La respiración y la producción del sonido	Es la que nos permitirá llegar a aquellos lugares más internos, donde el cuerpo físico no puede acceder. Trabajaremos una respiración saludable (costo- diafragmática- abdominal) para nuestra cotidianidad y a partir de ahí, provocaremos y forzaremos otro tipo de respiración que nos llevará a otras sonoridades, a otros lugares. Trabajaremos con la sensación física de Hara, centro por el que uno entra en la vida y es el centro por el que uno muere y sale de la vida los resonadores, quienes jugaran un papel importante en la amplitud de la voz cantada. tórax, los senos paranasales (máscara) y el cráneo serán las principales partes de la resonancia. Trabajaremos en la búsqueda del cuerpo como único y diverso resonador total.
El espacio. La técnica de la pesca	Como la pescadora, ponemos nuestra intención y sólo nos queda esperar. La espera es un acto espiritual, en el que agudizamos nuestra escucha y nos vaciamos de nosotros mismos, momento en el cual, el mundo que nos rodea empieza a surgir dándonos su ser. Es un acto de meditación , en el que no nos diferenciamos del fluir de la realidad, en el que todo es presente, en el que nos abandonamos para recibir todo lo que el mundo nos da a cada momento y que en nuestra vida cotidiana por la cerrazón de nuestras personalidades no aceptamos recibir .Pescaremos olores, sensaciones, colores, sonidos,...y como peces en un río, transitarán por el cuerpo. Por el tuyo, por el mío. El exterior, el otro. "Pescaremos" sonidos que están más allá de las fronteras de nuestro cuerpo. Nos encontraremos con el otro, con el espacio, con el tiempo...con lo otro. Para proyectarlo y ubicarlo en nuestro cuerpo y establecer juegos de comunicación y comunión entre lo de afuera y lo de dentro. La técnica de la pesca nos permitirá estar siempre presentes en la acción. Navegaremos por diferentes espacios. Sacaremos el trabajo vocal, más allá de las cuatro paredes.
	Después de transitar, de viajar por los diferentes huecos y escondites del cuerpo, crearemos la partitura coral propuesta para formar parte del espacio compositivo sonoro de HALO.
La respiración y la producción del sonido	Cualquier persona quiera indagar e investigar en sus propios límites vocales y que quiera hacerse de herramientas que faciliten su libertad en cualquier faceta de su cotidianidad y que además quieran dejar su voz en un proceso creativo.

hala

Contacto *Melania Olcina Yuguero.*
+34 664 21 29 65
<https://www.melaniaolcinayuguero.com/>
melaniaolcinayuguero@gmail.com

Distribución *Lola Ortiz de Lanzagorta*
(New Dance Management)
+34 635 88 45 93
lolaortizdelanzagorta@gmail.com
