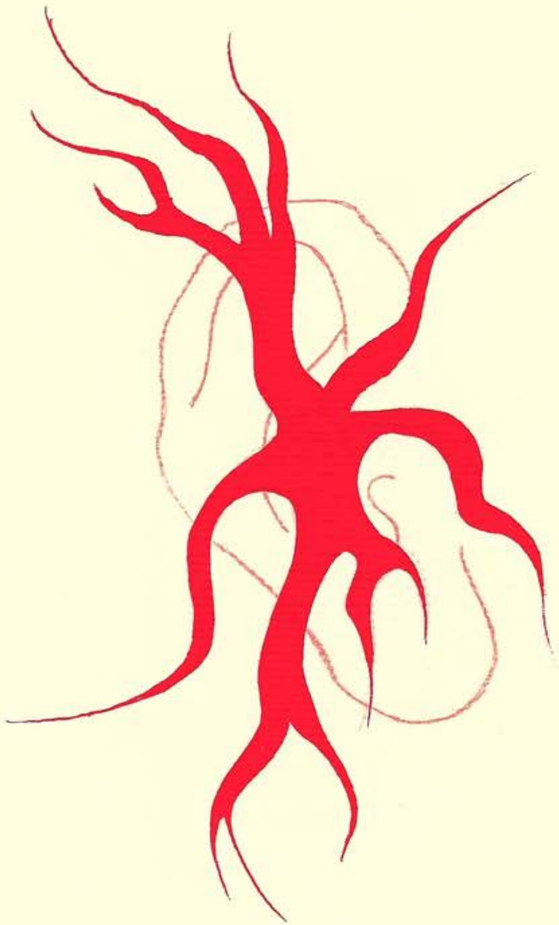


paola medina - portafolio

proyectos seleccionados

s t a t e m e n t

Mi investigación artística juega dentro del amplio terreno del lenguaje. He encontrado en el estudio de la voz y los actos de habla, de los silencios y la escucha, la posibilidad de analizar desde relaciones de poder y violencias sistémicas, hasta flujos de afecto y creación de complicidades. Converso para entender lo que sucede dentro, fuera y a través de mí, pues mis preguntas están centradas en la dimensión del lenguaje que se hospeda en el cuerpo; la conversación como pregunta y metodología. Antes de artista, conversadora.

Otro eje de mi producción está enfocado en experimentar con las formas de socialización del pensamiento artístico. Desde los proyectos colaborativos, la mediación y la docencia, busco rutas para hacer común e involucrar a otres en mis procesos y pesquisas; apuntando a germinar alianzas, tanto permanentes como fugaces, que generen nuevas vetas en nuestras subjetividades e imaginarios.

Mis proyectos suelen materializarse en acciones performáticas y escrituras expandidas, aunque a veces también terminan desbordándose en otros soportes como el archivo y el video. Las herramientas esenciales para mi trabajo son el cuerpo, la voz y el texto como extensión de los dos primeros. Deseo una producción artística que se aleje de las categorías fijas; deseo y abogo por una producción poética que se desparrame.

I am not translatable (2017)

Pieza sonora colaborativa

Traducciones orales del siguiente statement, realizadas por hablantes cuyos idiomas - romaní, cree de las llanuras, kurdo, maya, zulu, guaraní, catalán y vasco - cargan historias de resistencia en sus respectivas geografías.

Audios: https://youtu.be/JYFqUI0Up-U

“Las prácticas lingüísticas son sitios de lucha. Son sitios donde la identidad, la comunidad, el acceso, la palabra, y la visibilidad están en pugna; donde la posibilidad de simplemente ser está en pugna. El lenguaje no puede ser neutral y yo no soy traducible. Hablando me construyo, los construyo a ‘ellos’ y te construyo a ti.”

Traducción al guaraní:
Carlos, 33. Profesor universitario.
San Juan Bautista, Paraguay.

Traducción al vasco:
Ekain, 18. Estudiante de cinematografía.
Barcelona, España.

Traducción al catalán:
Xènia, 19. Estudiante de escenografía.
Barcelona, España.

Traducción al cree de las llanuras:
Darryl, 45. Profesor de idiomas.
Saskatchewan, Canadá.

Traducción al kurdo (sorani):
Gashawa, 31. Médica.
Erbil, Irak.

Traducción al kurdo (bahdini):
Suleiman, 32. Gerente financiero.
Derik, Siria.

Traducción al zulú:
Nozipho, 30. Oficial de comunicaciones.
Johannesburgo, Sudáfrica.

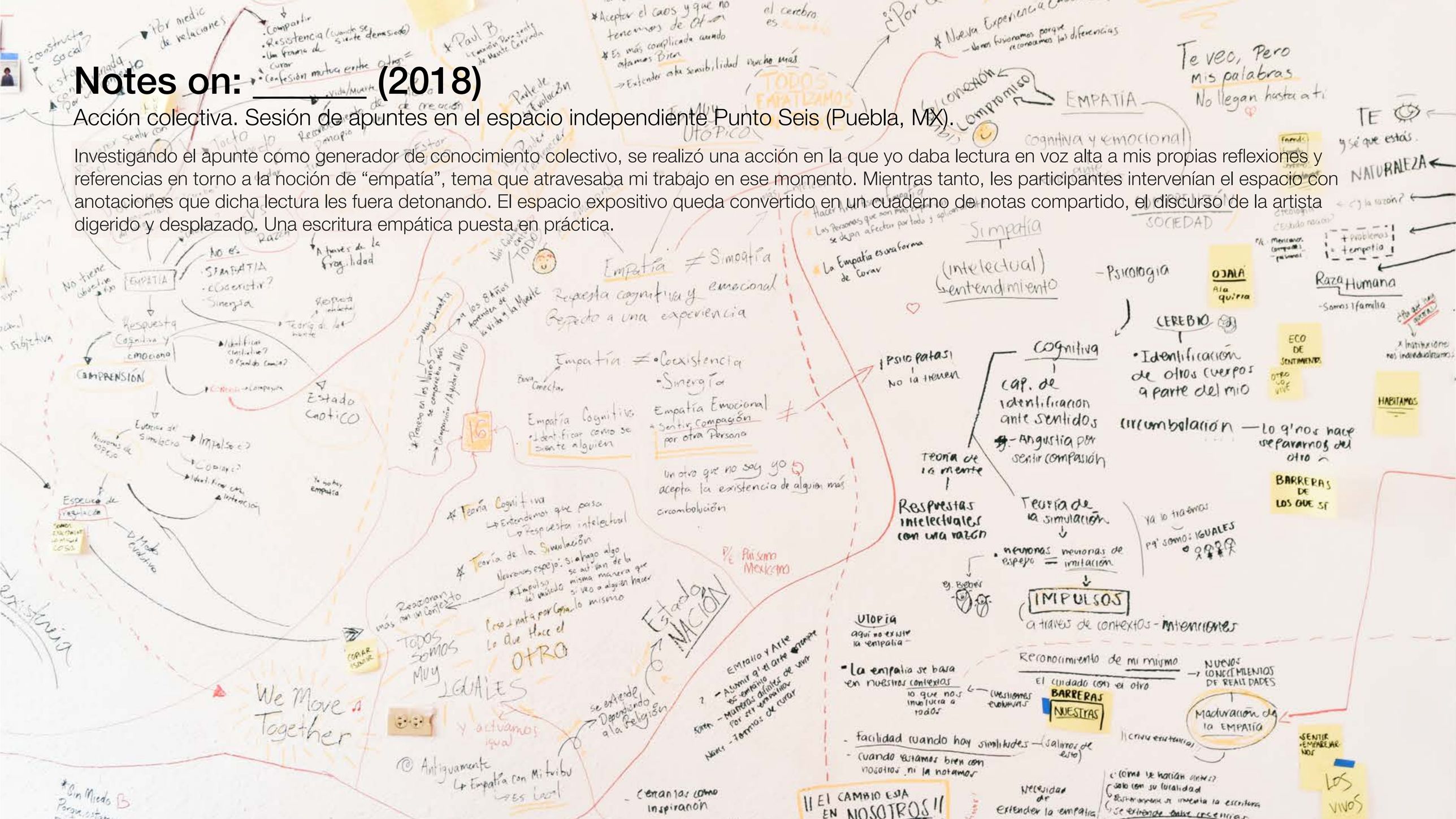
Traducción al romaní:
Natalia, 53. Científica y escritora.
Romaní, viviendo en Inglaterra.

Traducción al maya:
Milner, 46. Profesor de educación básica.
Mérida, México.

Notes on: _____ (2018)

Acción colectiva. Sesión de apuntes en el espacio independiente Punto Seis (Puebla, MX).

Investigando el apunte como generador de conocimiento colectivo, se realizó una acción en la que yo daba lectura en voz alta a mis propias reflexiones y referencias en torno a la noción de “empatía”, tema que atravesaba mi trabajo en ese momento. Mientras tanto, les participantes intervenían el espacio con anotaciones que dicha lectura les fuera detonando. El espacio expositivo queda convertido en un cuaderno de notas compartido, el discurso de la artista digerido y desplazado. Una escritura empática puesta en práctica.

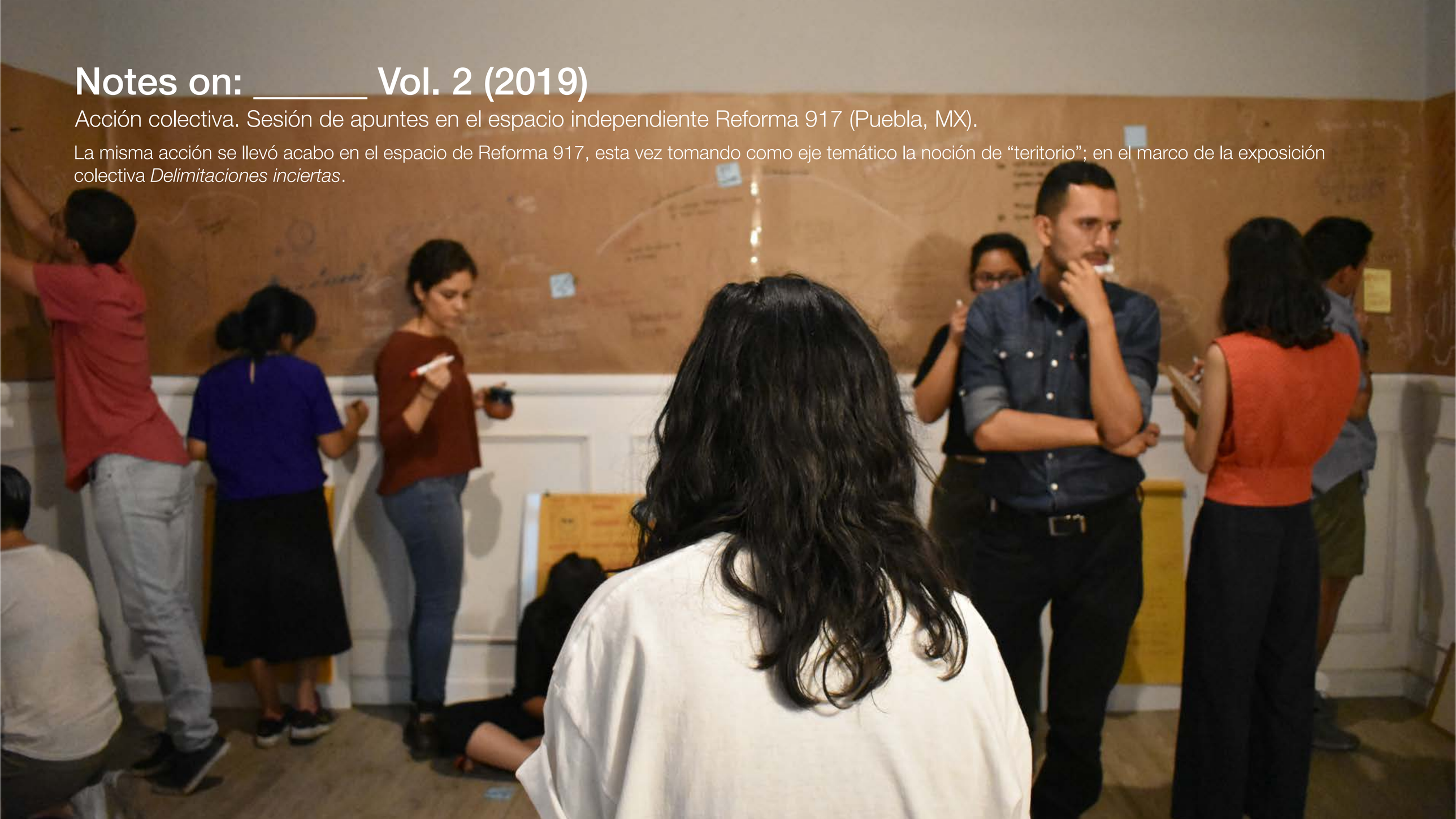


Fotografías de registro por María Cisneros.

Notes on: _____ Vol. 2 (2019)

Acción colectiva. Sesión de apuntes en el espacio independiente Reforma 917 (Puebla, MX).

La misma acción se llevó acabo en el espacio de Reforma 917, esta vez tomando como eje temático la noción de “teritorio”; en el marco de la exposición colectiva *Delimitaciones inciertas*.

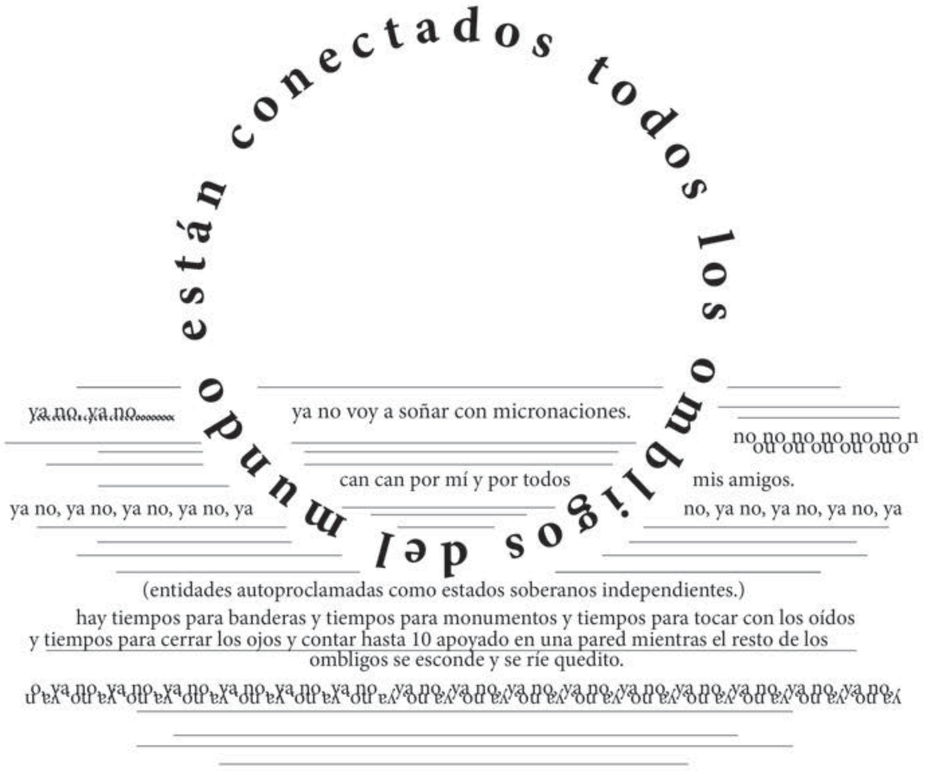


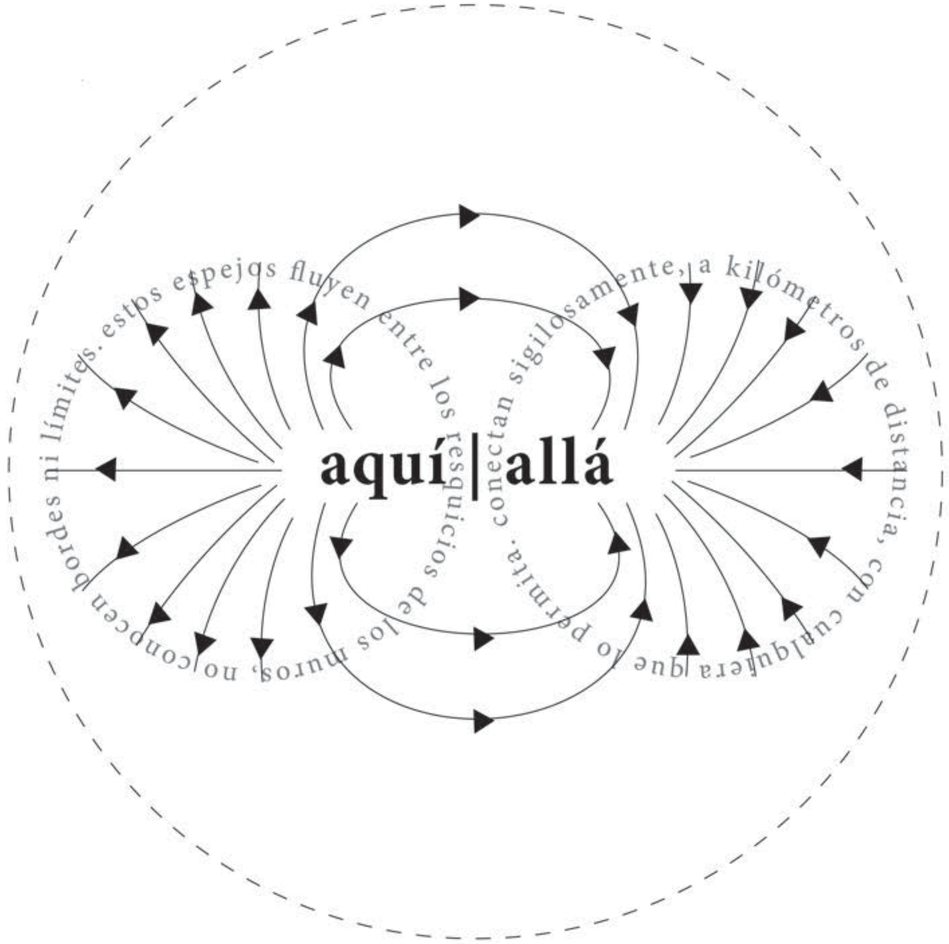
Fotografías de registro por Paulina Hernández.

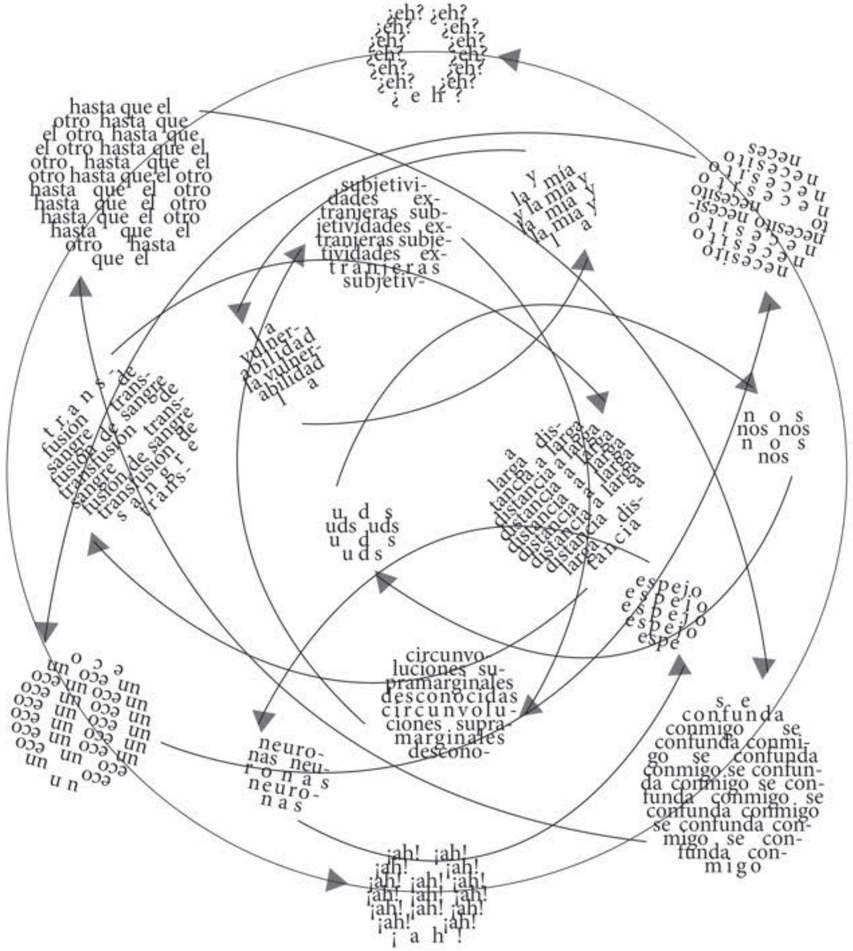
Espejos maleables (2019)

Serie de 5 poemas-diagramas. Impresión digital sobre papel algodón. 22x22cm cada uno.

Continuación de las indagaciones empáticas desde la escritura y la poesía visual.



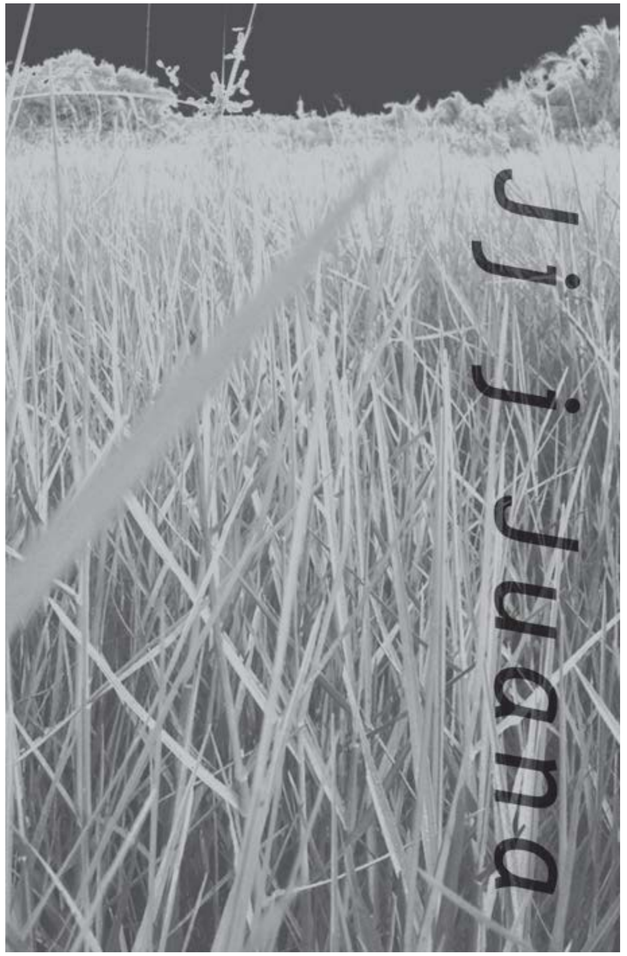



¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh?
¿ e h ?
hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el otro hasta que el
subjetividades extranjeras subjetividades extranjeras subjetividades extranjeras subjetiv-
y mía y la mía y la mía y la mía
necesito necesito necesito necesito necesito necesito necesito necesito necesito necesito
la vulnerabilidad la vulnerabilidad
transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre transfusión de sangre
u d s uds uds u d s u d s
larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia larga distancia
n o s nos nos n o s nos
espejo espejo espejo espejo espejo
circunvoluciones supramarginales desconocidas circunvoluciones supramarginales desconocidas
un eco un eco un eco

Juana (2018)

Relato. Autopublicación.

Juana es un relato donde se problematiza el lenguaje como un sistema rígido y excluyente, aprendiendo de otras maneras de construir el habla. *Juana* es una historia sobre ritmos e interrupciones, acentuando el carácter maleable de las voces. Fragmento: https://www.paolamedina.net/juana



Juana tartamudea y el camino por donde anda su bicicleta está lleno de baches y topes y piedras y peatones que se cruzan con imprudencia.

Juana tartamudea cuando se presenta,
(y a veces se cambia el nombre a **Luisa**
porque ese sale más fácil).

Jj j Juana.

Juana tartamudea desde siempre.
Juana no habla mucho desde siempre.

Juana da clases de manejo en una escuela viejísima donde todos los coches arrancan solo el 63% de las veces. Juana jamás tartamudea en sus clases. Las instrucciones están tan practicadas que su bicicleta esquiva todos y cada uno de los baches.

Acelera poco a poco.

Cuidado, esta es 1x1.

A ver, mete 3era.

No olvides espejear.

Pasas detrás del rojo.

Frena, frena, frena, FRENA.

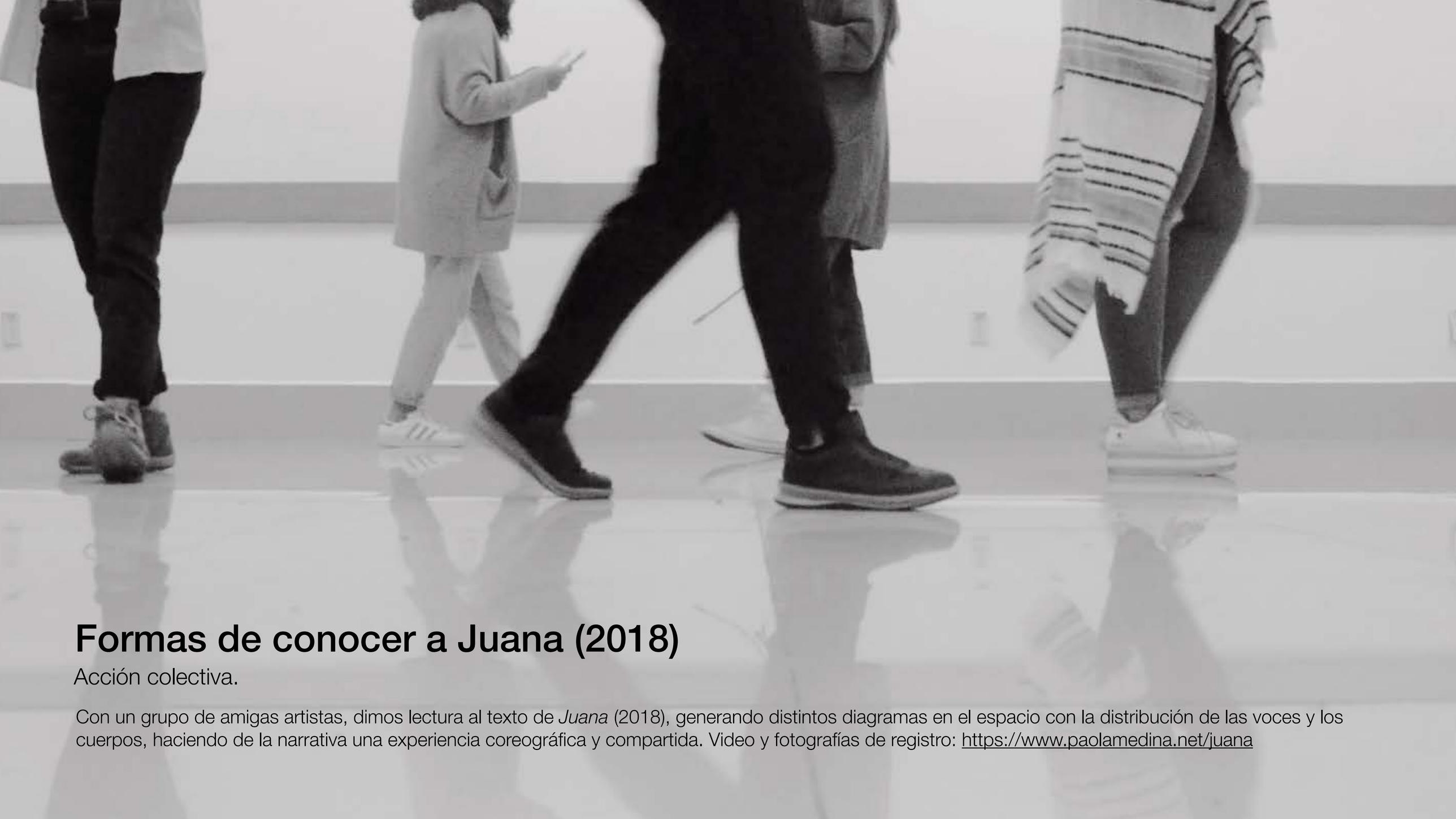
Juana convive todos los días con adolescentes muertos de miedo que dejan el volante todo sudado. Si comparamos los niveles de ansiedad y vulnerabilidad, la disfemia de Juana no tiene lugar en esos autos con dos volantes. En el trabajo, Juana tiene el control total sobre el coche de 1999 y su bicicleta fonética. En el asiento del conductor, día con día, se rota joven tras joven; colándose de vez en cuando algún treintón que decidió que más vale tarde que nunca. Juana fuma un cigarro entre cada nuevo aprendiz

(alguna vez le dijeron que fumar le podría ayudar a hablar sin enfrenones, pero no).

La escuela de manejo era de su padre
y ahora es suya.

Juana aprendió a manejar a los 13.

(por eso nunca aprendió a andar en bicicleta).



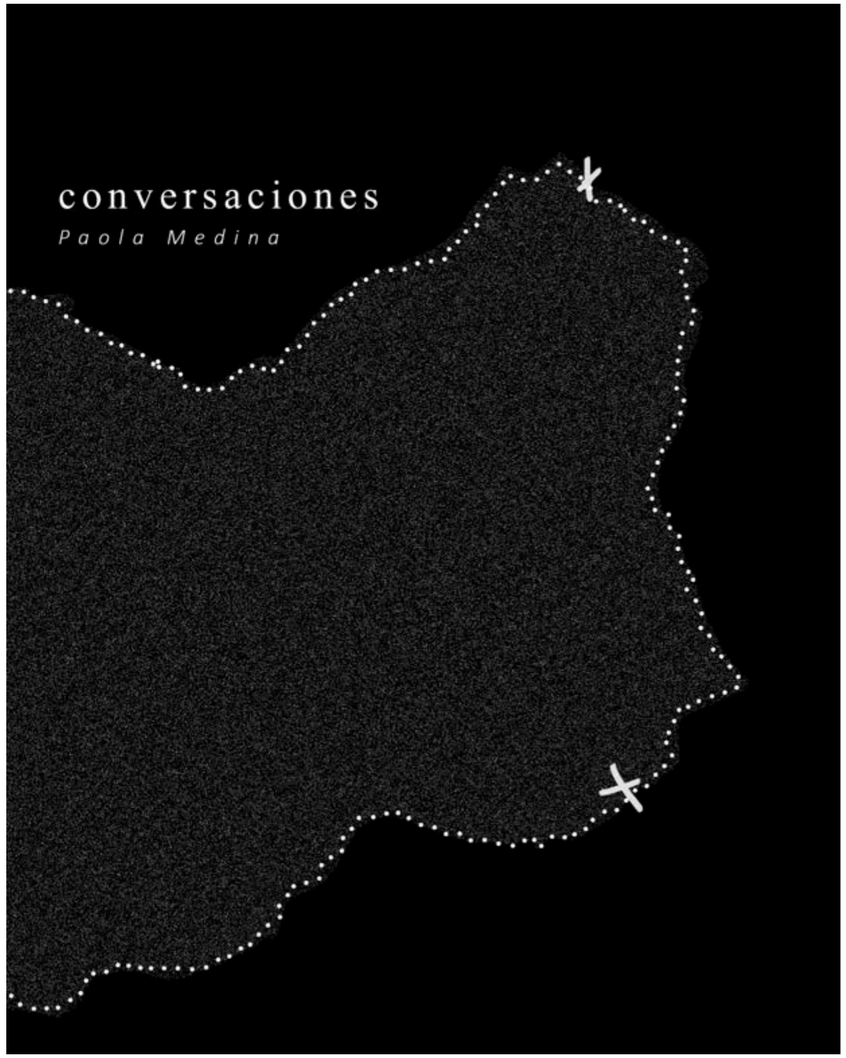
Formas de conocer a Juana (2018)

Acción colectiva.

Con un grupo de amigas artistas, dimos lectura al texto de *Juana* (2018), generando distintos diagramas en el espacio con la distribución de las voces y los cuerpos, haciendo de la narrativa una experiencia coreográfica y compartida. Video y fotografías de registro: https://www.paolamedina.net/juana

Conversaciones (2019)

Proyecto colaborativo de investigación artística. Tesis de licenciatura.



Conversaciones busca explorar los procesos comunicativos desde otros vértices y otros cuerpos. Llevando el ejercicio de la conversación a la práctica, establezco diálogos con hablantes no convencionales - los conversadores - que me narran y me hacen partícipe de sus experiencias en el campo del habla. Todos ellos, a pesar de ser sumamente diversxs, tienen en común que han sido históricamente patologizadxs por las estructuras médicas y lingüísticas tradicionales; sus voces irrumpen nuestras nociones más rígidas de cómo se ve y se escucha el acto de enunciarse.

Los conversadores son: Carlos, un ingeniero civil que se recupera de un derrame cerebral que afectó temporalmente su capacidad de hablar; Pedro, un investigador y académico con tartamudez que se especializa en la disfemia; Ricardo y Consuelo, una pareja cuya vida cambio cuando Ricardo tuvo un infarto cerebral y perdió el habla durante 6 meses; Daniel, un niño de 8 años con parálisis cerebral que trabaja su voz para convertirse en actor de doblaje; y Marisela, Daniela, Julissa y Verónica, cuatro mujeres que son parte de la comunidad sorda que se reúne en Casa del Sordo A.C en la ciudad de Puebla.

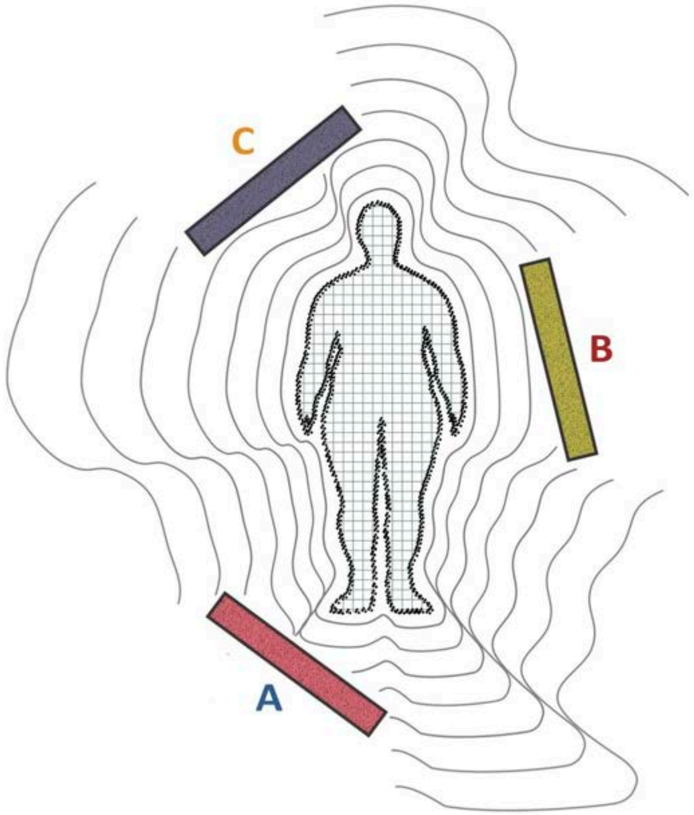
“Conversaciones” se compone de dos grandes elementos: el texto, que reúne el registro de las conversaciones ocurridas y la investigación teórica y artística que se llevó a cabo; y las declaraciones plásticas, el cuerpo de obra, que continúa la reflexión que el texto propone: diagramas, acciones e imágenes con las que llevo al campo de lo visual lo que se detonó a partir de los encuentros.

Conversaciones (2019)

Presentación del texto de investigación artística. Tesis de licenciatura.

Conversaciones (2019)

Texto de investigación artística.Tesis de licenciatura disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/medina_hernandez_p/etd_1021013836481.pdf



La voz es una **cosa** moldeada por el habla, que se desprende del cuerpo del hablante hacia el exterior. La voz fluctua entonces entre su naturalidad-corporalidad, y su artificialidad fruto de los códigos del lenguaje y los protocolos de la comunicación. La voz tiene la potencia de ser una herramienta de resistencia.

000(((**la**)))00000(((**conversación**)))000

Dejando un poco atrás estas nociones tan estudiadas y recontra estudiadas por todos y hasta el cansancio, y habiéndolas ajustado lo suficiente para que sirvan a lo largo del viaje, pasaré ahora a un par de términos más propios. Evidentemente, "conversación" y más adelante, "conversadores" no son palabras que me inventé yo; pero sin duda están un poco menos viciadas y, por lo tanto, son tierra más fértil para hacer con ellas lo que nosotros queramos. A

La conversación… ¿qué se entenderá en este proyecto por *conversación*?. Aunque se orientará este término un poco más hacia el trabajo artístico, en realidad tenemos que admitir que la inspiración vino de un físico. Jorge Wagensberg (2007) investiga el acto de conocer y el proceso para llegar al "gozo intelectual", al momento cúspide de alcanzar un nuevo conocimiento, e identifica tres fases: el estímulo, la conversación y finalmente, la comprensión. Para Wagensberg, la conversación es ese ejercicio de entablar un diálogo (con la realidad, con el prójimo o incluso con uno mismo) creando las condiciones necesarias para que la mente, al fin, comprenda. Conversar es "combatir el miedo a no conocer" (2007, p.25), es una forma de investigar, un proceso cognitivo que se ensarta con la ayuda del otro.

Para alcanzar el gozo intelectual, la conversación debe moverse, viajar. Wagensberg la describe idealmente, como una hélice o cicloide,

cuyo punto de partida y de llegada son definitivamente distintos.
Conversar, y moverse en el proceso, nos permite comprender.

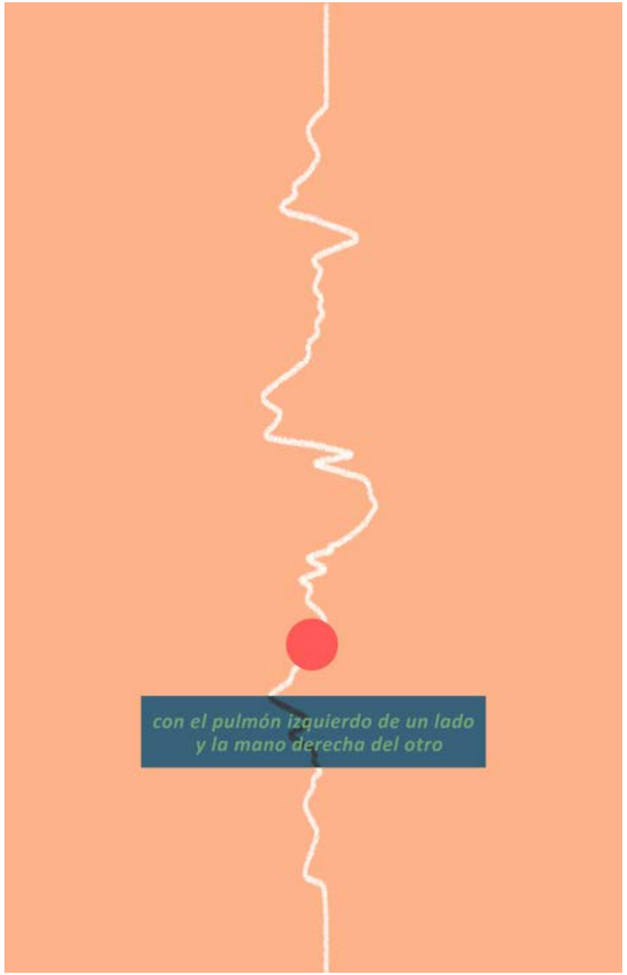
En ese sentido, esta noción de conversación se podría entender perfectamente como una estrategia de trabajo artístico, y es así como he decidido utilizarla.
La conversación se entenderá como el método principal de la investigación:
será ese acto comunicativo enfocado a la construcción de territorios comunes con el objetivo de comprender[11] nuevas dimensiones del lenguaje y de la comunicación que no se habían contemplado antes, de desplazarse del punto de partida a otro que por ahora se desconoce, de pensar y dibujar colectivamente esta expansión. B

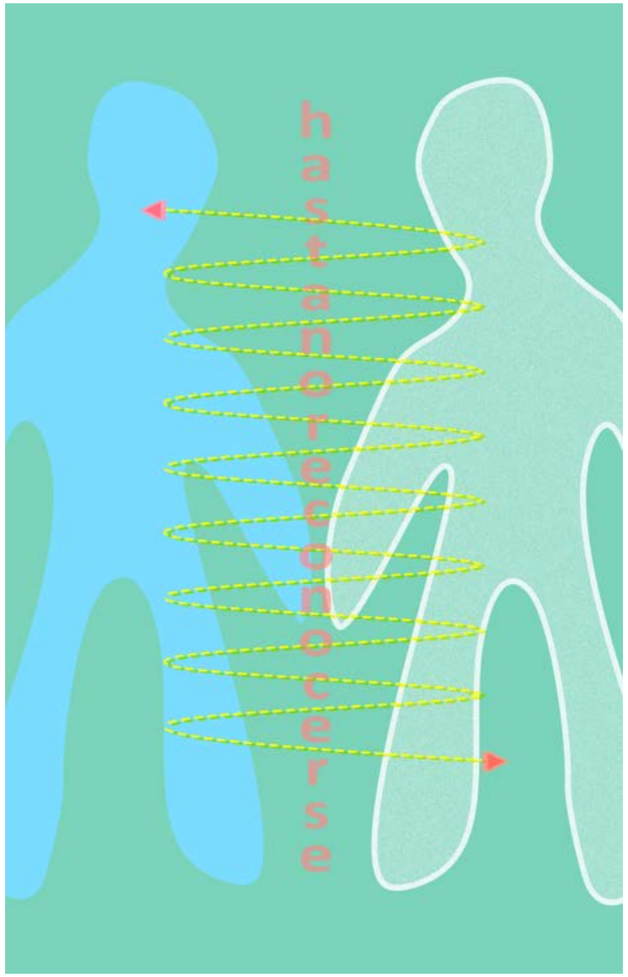
[11] *Por lo menos, de seguir haciéndonos preguntas valiosas.*

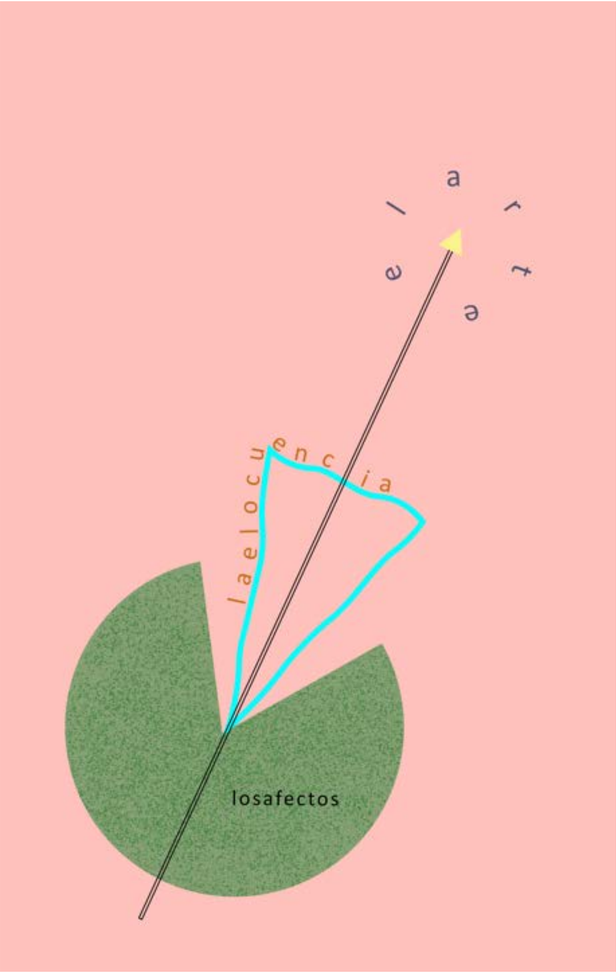
Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

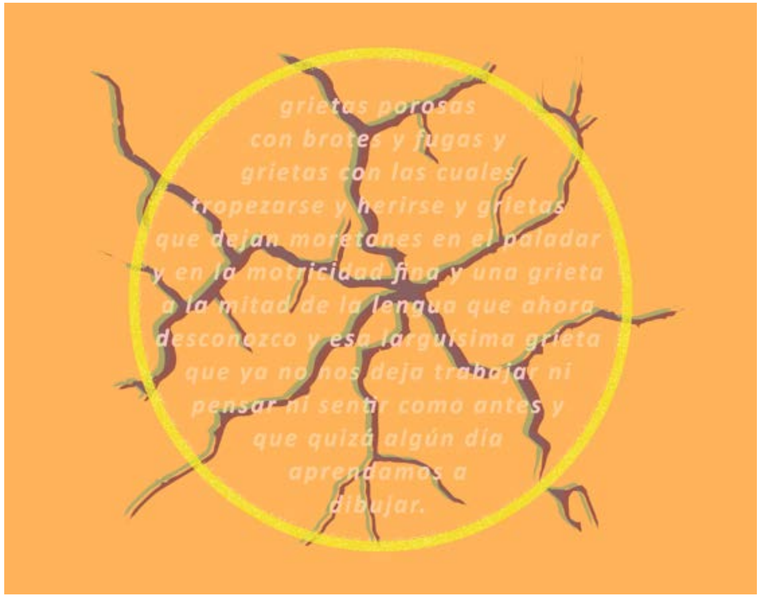
Diagramas apalabrados (con Carlos) (2019)

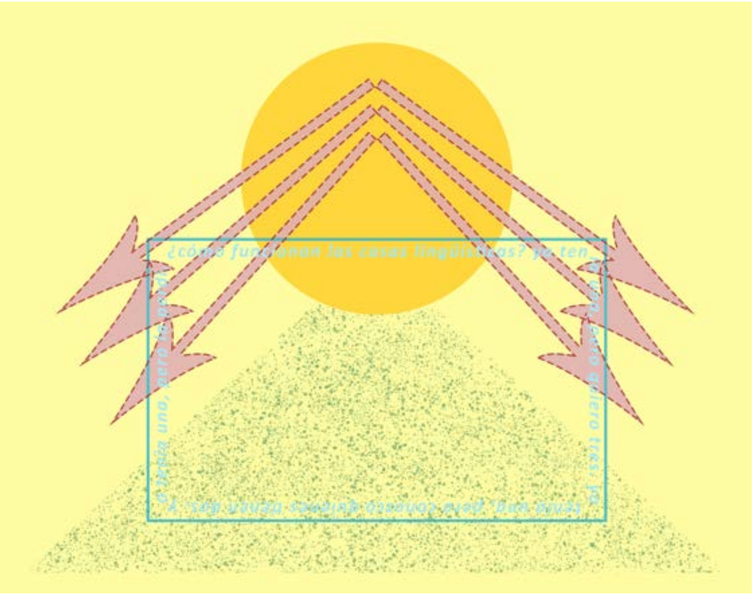
Serie de 10 poemas-diagramas. Impresión digital. Medidas variables.

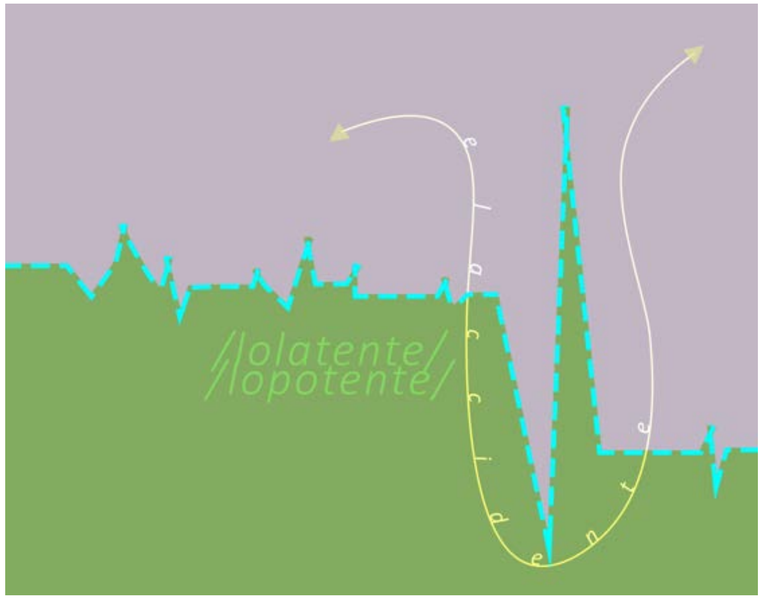


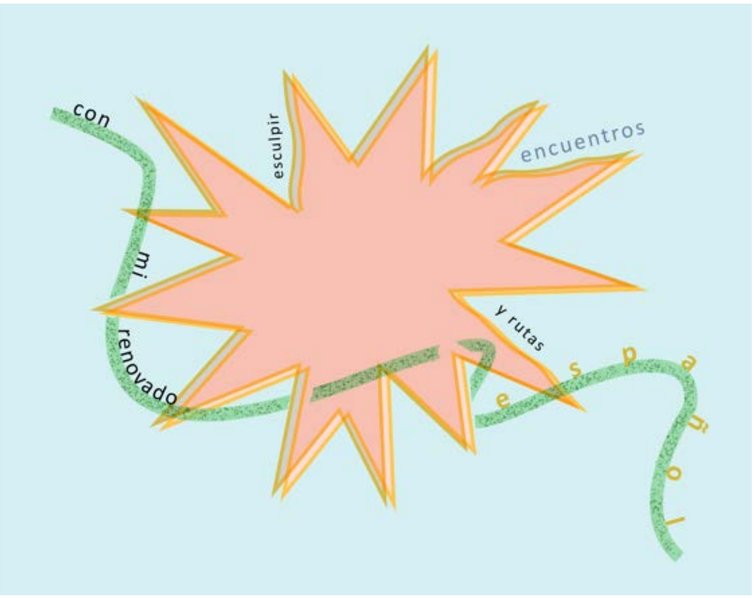





grietas porosas
con brotes y fugas y
grietas con las cuales
tropezarse y herirse y grietas
que dejan moretones en el paladar
y en la motricidad fina y una grieta
a la mitad de la lengua que ahora
desconozco y esa larguísima grieta
que ya no nos deja trabajar ni
pensar ni sentir como antes y
que quizá algún día
aprendamos a
dibujar.


¿cómo funcionan las cosas inguietas? poten
cómo una, cómo nos
y cómo nos vuelve tres. Ya
nos vuelve dos. Ya nos

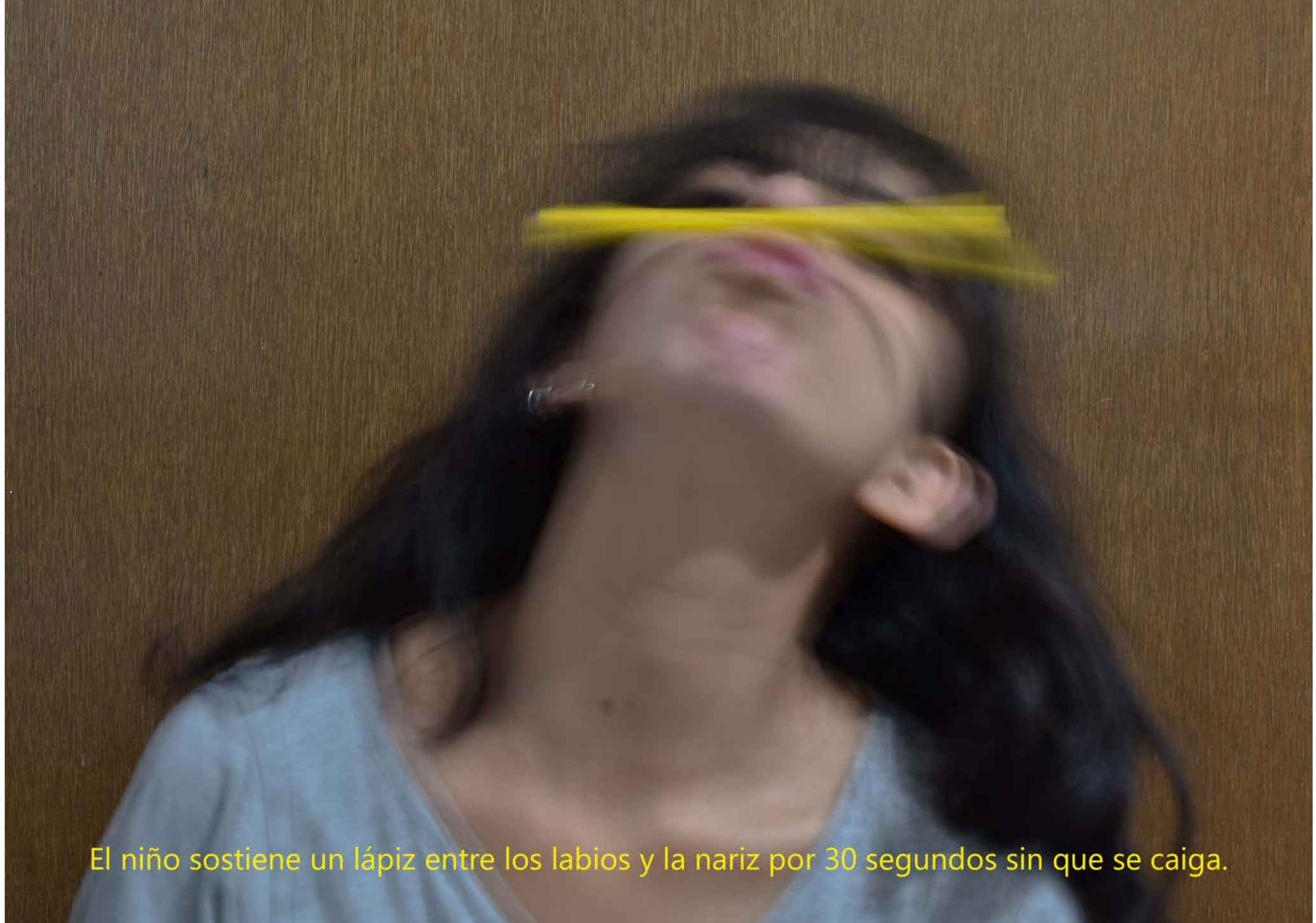

//olatente/
//opotente/
e l a c c i d e n t e


con
esculpir
encuentros
mi
y rutas
renovado
e s p a p o r

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

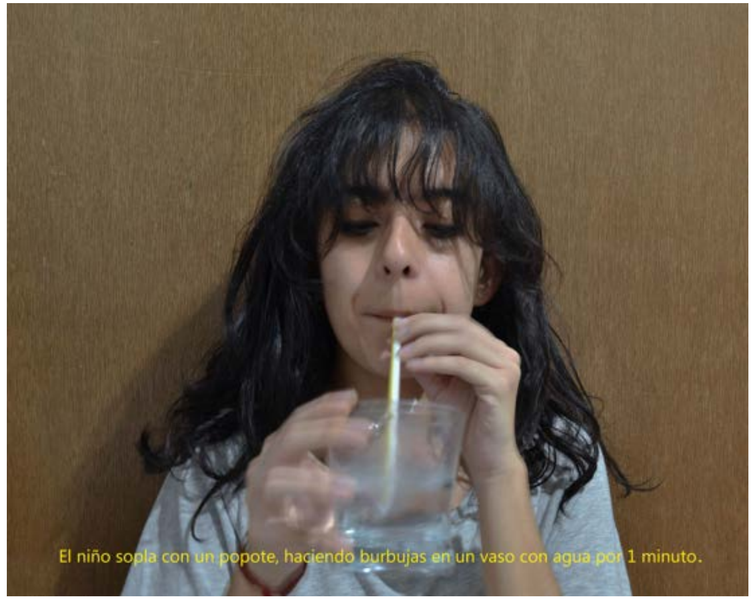
Pronunciando (con Dani) (2019)

Serie de 6 fotografías digitales. 8x10”.



Se le pone al niño una paleta o dulce en la comisura de los labios, pidiéndole que la lama de esta manera. Se alterna de lado a lado.

El niño se coloca un mechón de pelo en la frente y lo sopla hacia arriba varias veces.

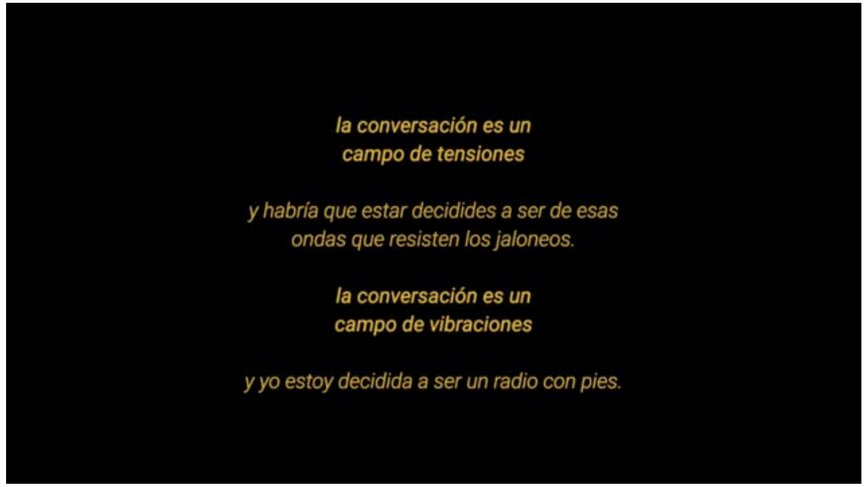

El niño sopla con un popote, haciendo burbujas en un vaso con agua por 1 minuto.

El niño pone un botón, atado a un hilo, entre sus labios, y tira del hilo poniendo presión en la boca para que el botón no se escape.

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

Resonar (con Dani) (2020)

Video. 6:40min. Disponible en: https://youtu.be/_nVwTpYAd_A



Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

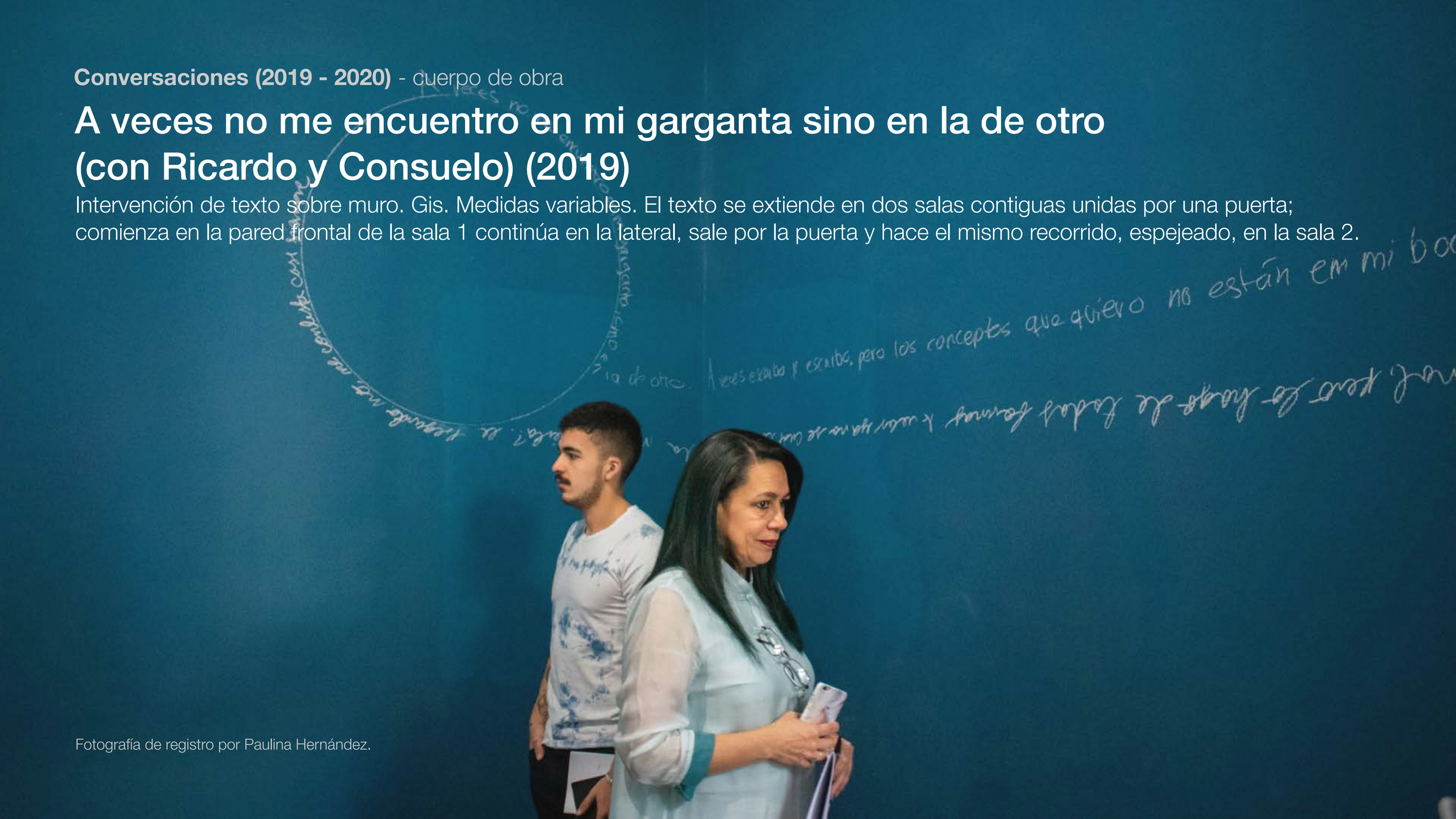
Desencuentros (con Ricardo y Consuelo) (2019)

Video. 0:32min. Disponible en: https://youtu.be/enMIG01dVGE

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

A veces no me encuentro en mi garganta sino en la de otro (con Ricardo y Consuelo) (2019)

Intervención de texto sobre muro. Gis. Medidas variables. El texto se extiende en dos salas contiguas unidas por una puerta; comienza en la pared frontal de la sala 1 continúa en la lateral, sale por la puerta y hace el mismo recorrido, espejeado, en la sala 2.



Fotografía de registro por Paulina Hernández.

El texto lee:

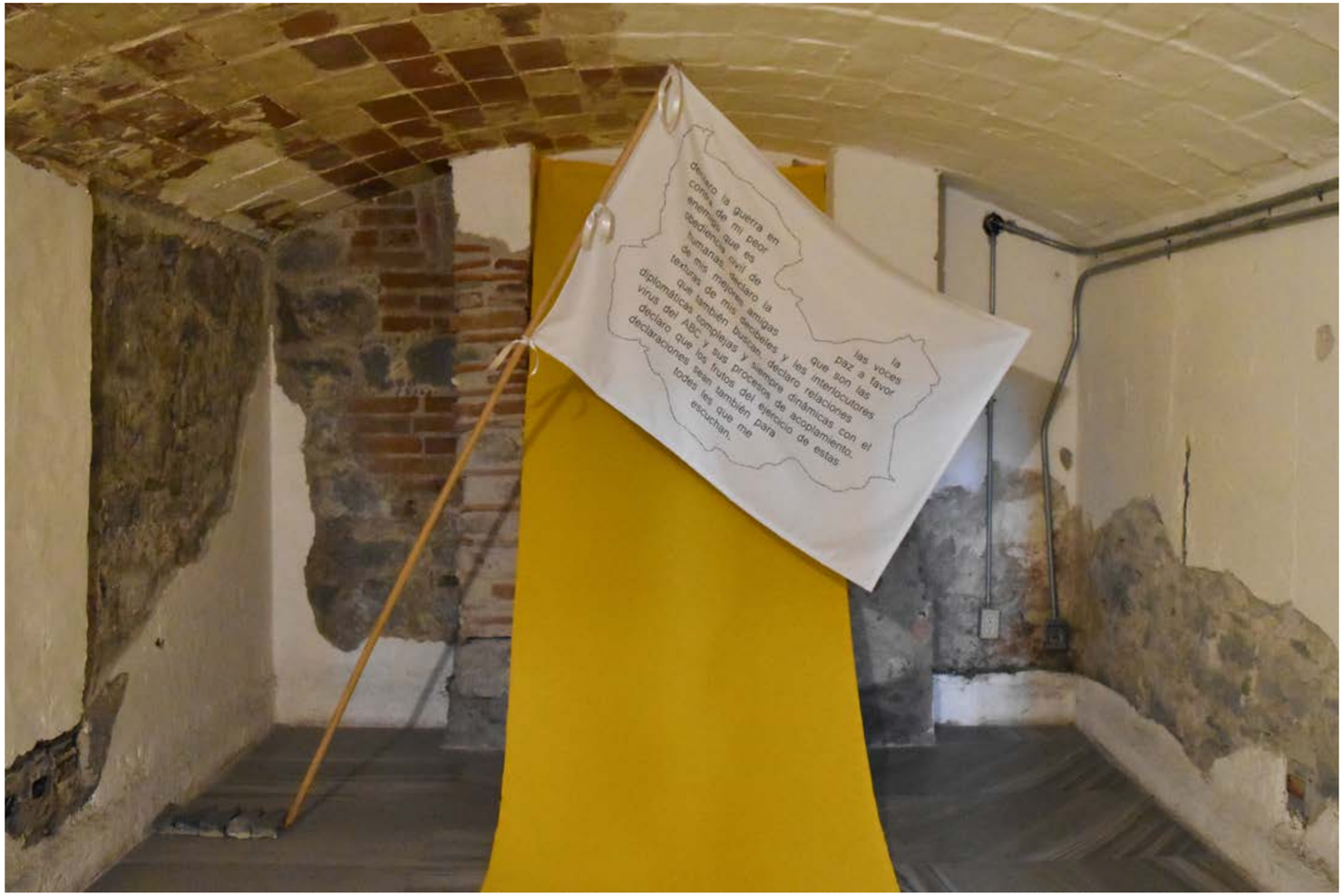
"A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. A veces escarbo y escarbo, pero los conceptos que quiero no están en mi boca, sino en la suya. No sé si robarlos está mal, pero lo hago de todas formas. A veces no tengo que robarlos, a veces solo me los ofrecen. ¿Lo tienes tú?, le pregunto. Sí, me contesta casi siempre.

A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. Cuidar debe ser traducir y yo traduzco y completo, y también presto palabras perdidas a quien las necesita. No sé si prestarlas está mal, pero lo hago de todas formas. A veces ya no sé cuál lengua es la mía. ¿Es esta?, le pregunto. No, me contesta casi siempre."

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

La República de los Conversadores (con Pedro) (2019)

Tela sublimada en formato de bandera. 180x130 cm.



La bandera de la *República de los Conversadores* manifiesta:

“declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es la obediencia civil de las voces humanas. declaro la paz a favor de mis mejores amigas que son las texturas de mis decibeles y les interlocutores que también buscan. declaro relaciones diplomáticas complejas y siempre dinámicas con el virus del ABC y sus procesos de acoplamiento. declaro que los frutos del ejercicio de estas declaraciones sean también para todes les que me escuchan.”

declaro la guerra
en contra de mi
peor enemigo
es la obe
las voces
paz a
amiga
decibele
busca
complejas y
ABC y su
que l
declaraciones sean también para
todes les que me
escuchan.

que
civil de
eclaro la
ejores
mis
también
náticas
virus del
. declaro
estas

Armas (2021)

Intervención de texto y objeto sobre muro. Lápiz de color, joyero de madera con aretes de obsidiana. Medidas de la intervención: 150x135cm.

Un poema se escribe con eco, en medio del bloque de palabras, una caja pequeña exhibe un par de aretes filosos. *Armas* es una pieza que amenaza al espectador con la posibilidad de accionar políticamente desde el silencio y la escucha, que se proponen como estrategias de autodefensa ante el régimen de la palabra. Cuestionando la voz como sinónimo de presencia y participación, la posición aparentemente subordinada de la escucha se tuerce para proponerse como ejercicio activo y violento.

Vista de instalación

El texto de *Armas* lee:

"Duermo y sueño que a mis orejas les crecen dientes, 13 en cada una para ser exactas. Como espinas, 13 dientes blancos, filosos, babeantes, esperan tu discurso de mierda. Pacientes, los 26, muy pacientes. Sentados a la mesa de la conversación… yo y mis 26 armas blancas. Esperamos a asentir amablemente, seduciéndote con nuestra total disposición. Esperamos a que tu voz de vocales boconas crezca y crezca, impregnando el aire, apestándolo todo. Esperamos a que tu voz se acerque atraída por la apertura, por la dulzura de nuestro silencio con olor a jazmín al que estás tan acostumbrado. Esperaremos la menor distracción para engullirte, para succionar tu voz primero y tu cuerpo después, haciéndolo trizas, masticando todas y cada una de tus brutas consonantes. Bestias de oídos mordelones... Nos deseo capaces de torcer y desbaratar las palabras balas que nos llueven, las palabras heladas que nos cuadran, las que nos nombran con otros nombres que no son los nuestros. Duermo y sueño que el silencio ponzoñoso nos sube por la garganta y nos escurre de los labios. Despierto. Despierto y decoro mis nuevas orejas dentadas con envenenadas flechas de obsidiana."

La palabra y el hombre (2021)

Serie de libros intervenidos. Proyecto en proceso.

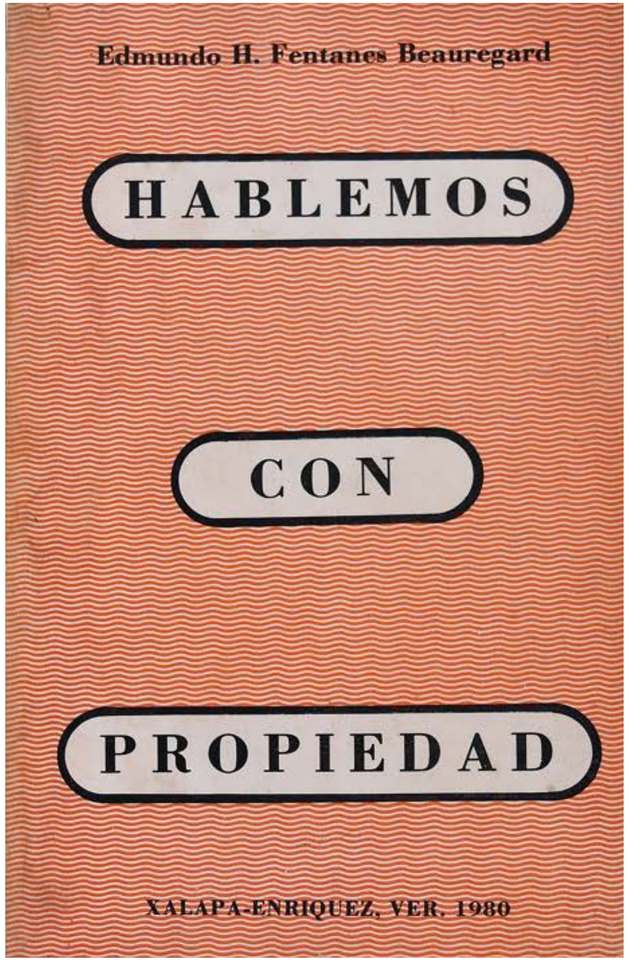
Manuales, enciclopedias y libros sobre el perfeccionamiento de la oratoria, la correcta gramática, y las reglas del bien hablar y escribir, son intervenidos de distintas maneras: sobre-escritos, cancelados, resaltados, recortados.

Con estos gestos de interrupción visual, tanto sutiles como totales, se problematiza el discurso occidental y patriarcal de la voz como sinónimo de poder, agencia, visibilidad, autoridad; sugiriendo narrativas otras sobre las potencias afectivas, corporales y comunitarias que residen en nuestras gargantas y manos escritoras.

La palabra y el hombre (2021) - serie en curso

Hablemos con propiedad (2021)

Una frase se sobre-escribe a lo largo de las páginas de este libro de oratoria:
“Los que hablan con propiedad, los que defienden sus propiedades, los que gustan de apropiarse. Mío. Yo. Todo. Ahora.”

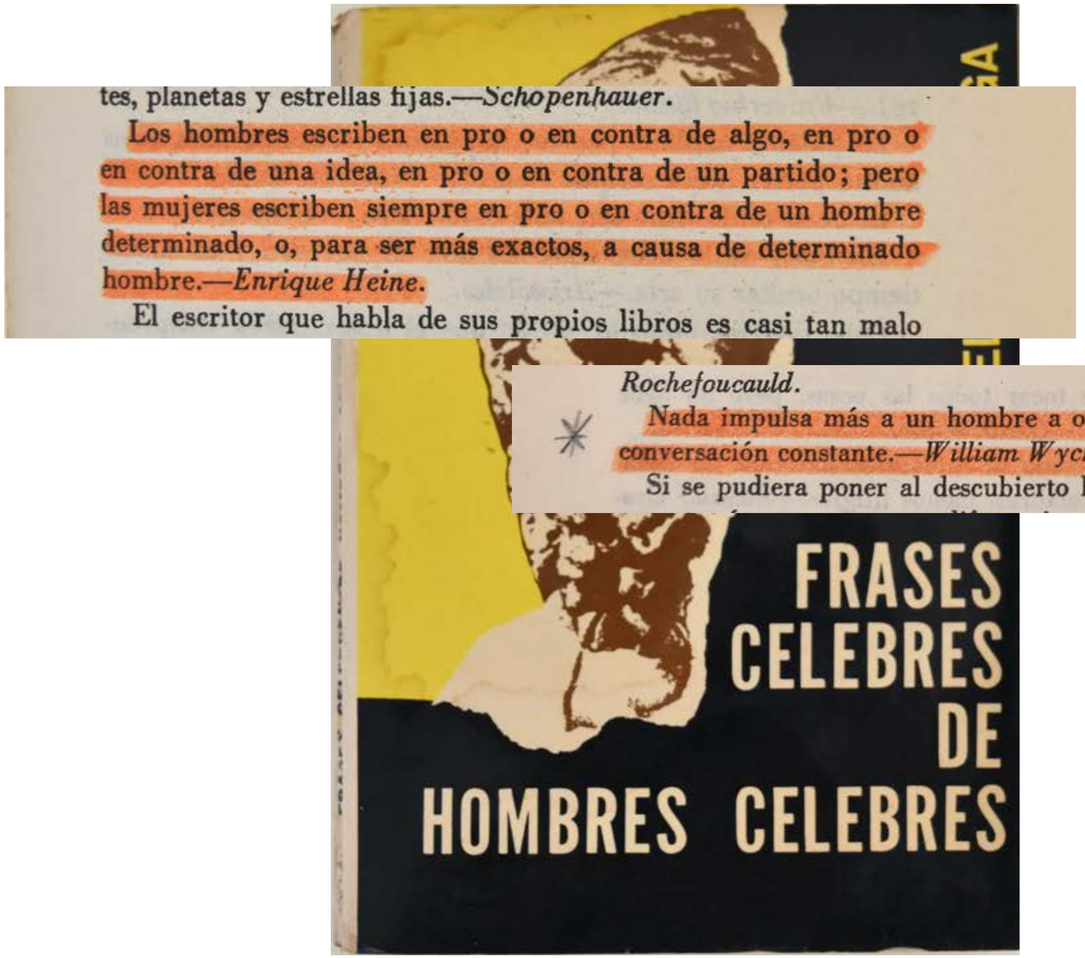


Video de registro: https://youtu.be/bgcQryszk7k

La palabra y el hombre (2021) - serie en curso

Frases célebres de hombres célebres (2021)

En esta colección de citas de hombres importantes en la historia de las ideas, se resalta cada una de las múltiples veces que se habla de las mujeres con desprecio.



tes, planetas y estrellas fijas.—*Schopenhauer*.

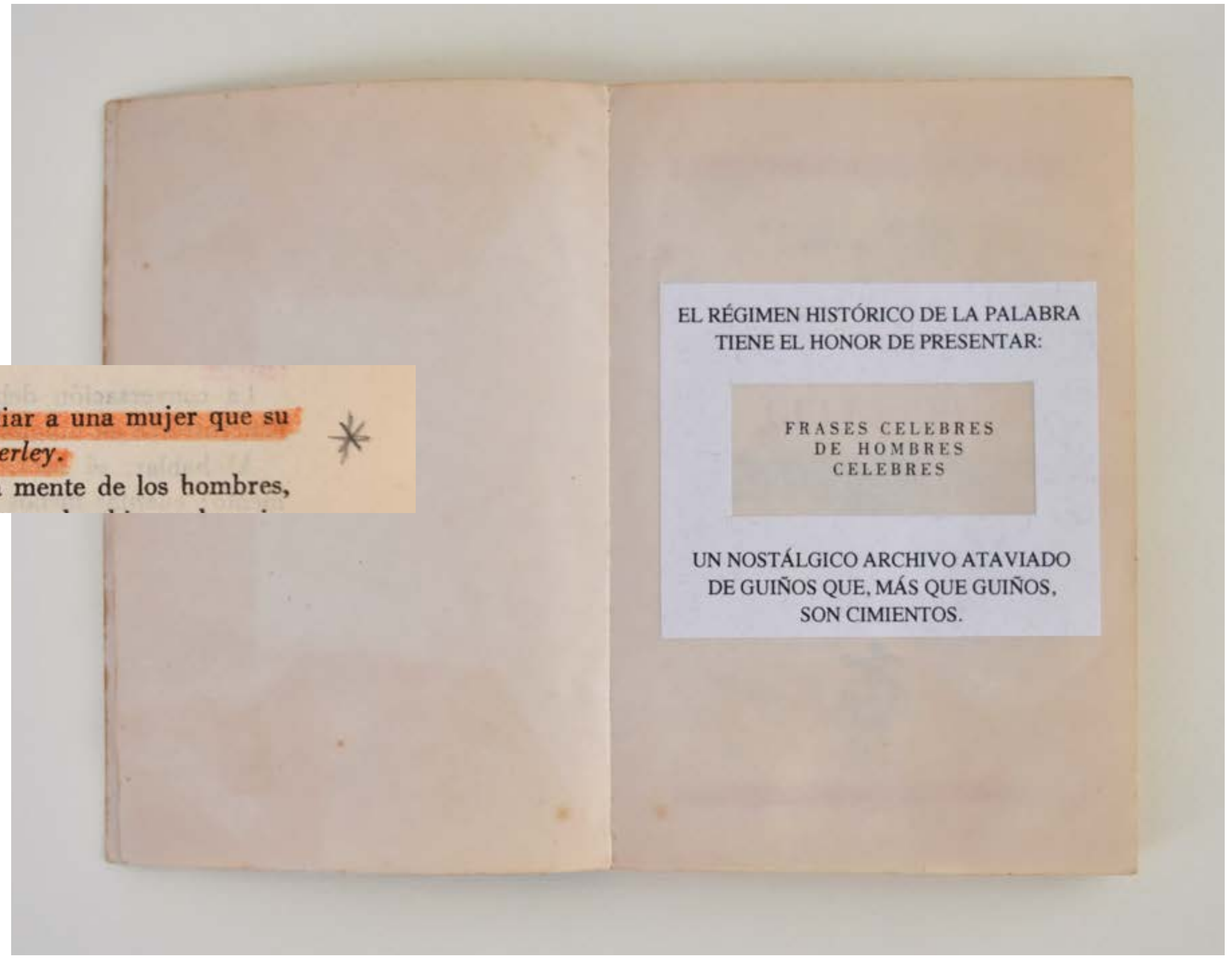
Los hombres escriben en pro o en contra de algo, en pro o en contra de una idea, en pro o en contra de un partido; pero las mujeres escriben siempre en pro o en contra de un hombre determinado, o, para ser más exactos, a causa de determinado hombre.—*Enrique Heine*.

El escritor que habla de sus propios libros es casi tan malo

Rochefoucauld.

Nada impulsa más a un hombre a odiar a una mujer que su conversación constante.—*William Wycherley*.

Si se pudiera poner al descubierto la mente de los hombres,



EL RÉGIMEN HISTÓRICO DE LA PALABRA TIENE EL HONOR DE PRESENTAR:

FRASES CELEBRES DE HOMBRES CELEBRES

UN NOSTÁLGICO ARCHIVO ATAVIADO DE GUIÑOS QUE, MÁS QUE GUIÑOS, SON CIMIENTOS.

amado; en todas las demás, sólo está enamorada del amor.—*Lord Byron.*

Sin la mujer, al comienzo de nuestra vida nos hallaríamos desvalidos; a la mitad de ella, sin placer, y al final, sin consuelo.—*Víctor de Jouy.*

El eterno femenino nos impulsa hacia arriba.—*Gœthe.*

La mujer es voluble, como pluma llevada por el viento (La donna e mobile qual piuma al vento).—*F. M. Piave,* en *Rigoletto.*

La mujer representa una especie de capa intermedia entre el niño y el hombre.—*Schopenhauer.*

La mujer paga su deuda con la vida, no por lo que hace, sino por lo que sufre.—*Schopenhauer.*

El defecto fundamental del carácter femenino consiste en que no tiene sentido de la justicia.—*Schopenhauer.*

Hasta cuando se encuentran en la calle, las mujeres se miran unas a otras como güelfos y gibelinos.—*Schopenhauer.*

¡Oh, las mujeres! Mucho debemos perdonarlas, porque aman mucho, y a muchos. Su odio, en realidad, sólo es amor vuelto del revés.—*Enrique Heine.*

Cuando las mujeres escriben, siempre tienen un ojo sobre el papel y el otro sobre un hombre.—*Enrique Heine.*

Las mujeres más felices, como las naciones más dichosas, no tienen historia.—*Marian Evans* (George Eliot).

Comprender a una mujer no significa necesariamente comprender a cualquier otra mujer.—*J. Stuart Mill.*

¿Vas con las mujeres? No olvides el látigo.—*Nietzsche.*

El hombre quiere que la mujer sea pacífica; pero en realidad es esencialmente belicosa, como el gato.—*Nietzsche.*

Siempre que lo que se disputa en el juego no es ni el amor ni el odio, las mujeres juegan torpemente.—*Nietzsche.*

La mujer fué el segundo error de Dios.—*Nietzsche.*

Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen de manera encantadora.—*Oscar Wilde.*

El encanto del pasado consiste en que ha pasado; pero las

mujeres nunca saben cuándo ha caído el telón: siempre quieren un sexto acto.—*Oscar Wilde.*

Las mujeres son cuadros; los hombres, problemas. Si queréis saber lo que significa realmente una mujer, contempladla: no la escuchéis.—*Oscar Wilde.*

Las mujeres han sido siempre protestas pintorescas contra la simple existencia del sentido común.—*Oscar Wilde.*

La Biblia dice que la mujer fué la última cosa que Dios creó. Es evidente que la creó la noche del sábado: revela su fatiga.—*Alejandro Dumas* (hijo).

La mujer nos inspira grandes cosas... y nos impide realizarlas.—*Alejandro Dumas* (hijo).

La manera de conducirse con una mujer consiste en hacerle el amor si es bonita, y en hacérselo a otra si no lo es.—*Oscar Wilde.*

La mujer sería más encantadora si fuera posible caer en sus brazos sin caer en sus manos.—*Ambrosio Bierce.*

¿Podéis acordaros de una mujer que os haya mostrado con orgullo su biblioteca?—*Benjamín Decasseres.*

Para las mujeres no hay nada cómico, ni siquiera las rivales, porque a éstas las encuentran odiosas.—*Pío Baroja.*

EL AMOR

El amor es más de temer que todos los naufragios.—*Fenelón.*

El tiempo, que fortalece las amistades, debilita el amor.—*La Bruyère.*

El amor y la amistad se excluyen mutuamente.—*La Bruyère.*

El mayor contrario que el amor tiene es el hambre y la continua necesidad.—*Cervantes.*

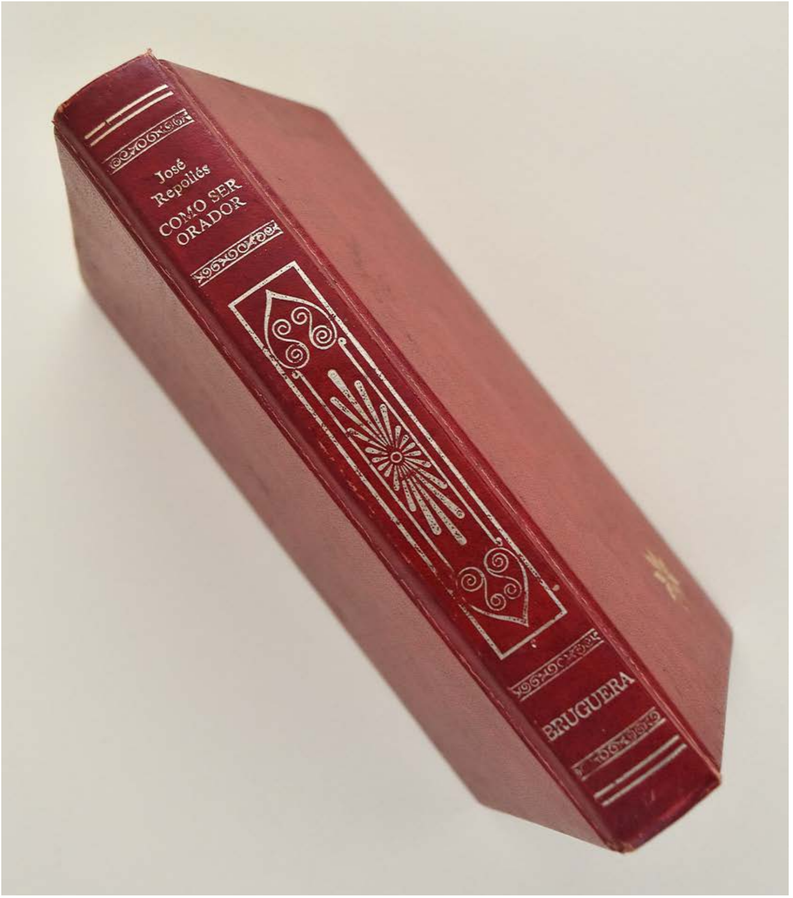
Con el verdadero amor ocurre lo mismo que con los fantasmas: todo el mundo habla de él, pero pocos lo han visto.—*La Rochefoucauld.*

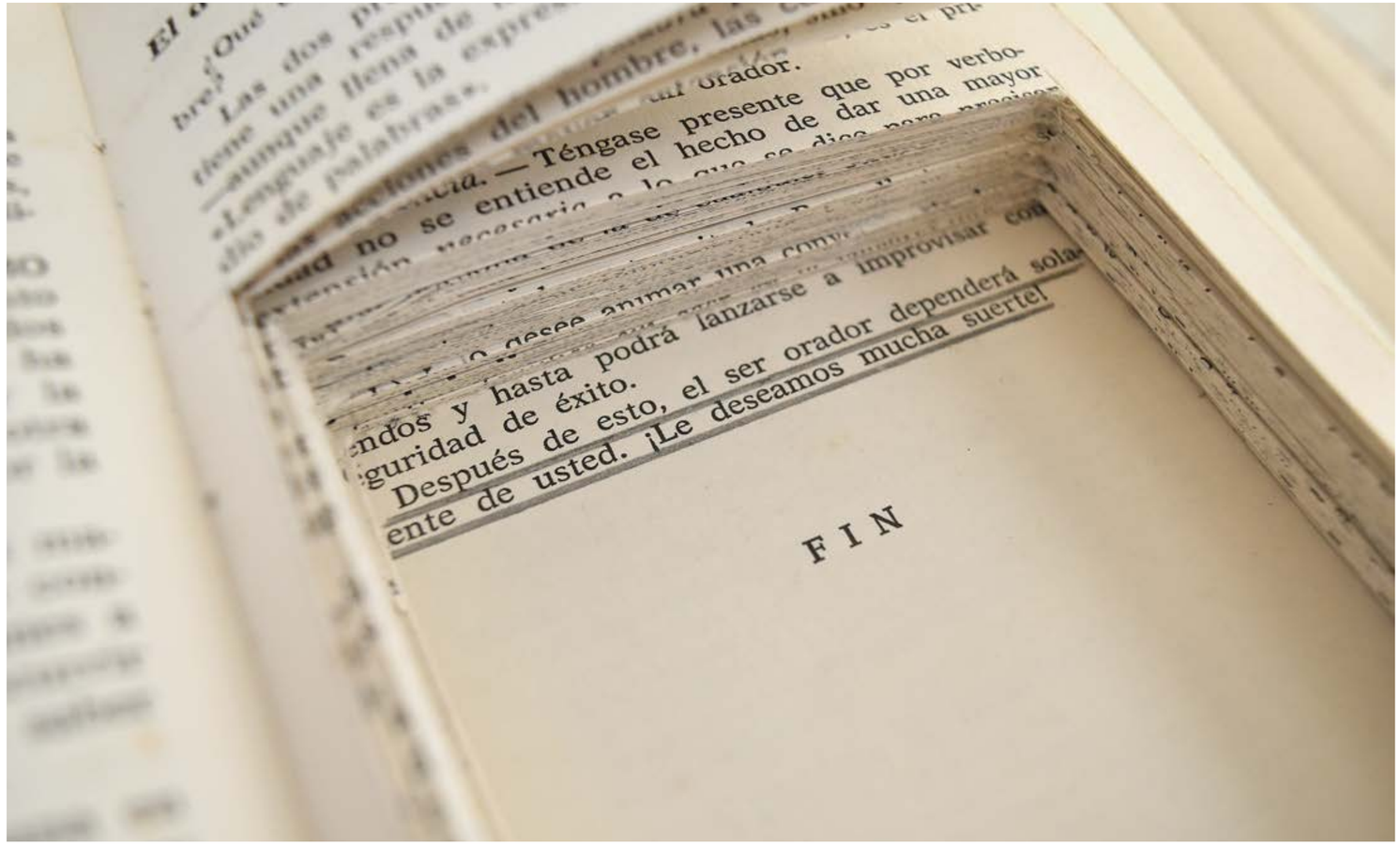
Más fácil es encontrar un amor apasionado que una amistad perfecta.—*La Bruyère.*

La palabra y el hombre (2021) - serie en curso

Cómo ser orador (2021)

Este pequeño tomo excavado guarda un reproductor de audio que contiene mi propia versión de consejos e instrucciones para ejercitar la oratoria. El libro como recipiente, lo oral que reemplaza lo escrito, otra aproximación hacia lo vocal desde la historia personal y los afectos.





Video de registro: https://youtu.be/8vjpFicU3OI

múltiples especies del reino animal con que comparte el mundo natural y con el cual está indudablemente relacionado?

Para Aristóteles y los antiguos filósofos griegos resultaba evidente que la singularidad del hombre reside en la facultad de razonar. Para los teólogos, su título exclusivo es la posesión de un alma individual e inmortal.

Los antropólogos modernos señalan que el HOMO SAPIENS está dotado de un inapreciable conjunto de cualidades físicas y de dones únicos vinculados entre sí, y merced a su combinación, el hombre ha podido dominar su medio ambiente y adquirir la capacidad de transmitir de una generación a otra la cultura, es decir, la experiencia acumulada por la especie humana en el pasado.

Es digno de observar que aunque todos los mamíferos enseñan a su progenie las formas de conducta, movimientos, sonidos y aptitudes comunes a su especie particular, sólo el hombre puede recurrir al acervo del tiempo para extraer de allí el saber colectivo de todos sus antepasados.

Por ello, desde la aurora de la vida humana en la Tierra, se ha podido historiar la totalidad de su sabiduría y de su insensatez, sus aspiraciones y conquistas, triunfos, derrotas y ensueños.

¿Cómo ha podido hacerlo?

El talismán con que cumple este milagro de trascender el tiempo y la muerte es la palabra... Sólo el hombre la posee.

Weston le Barre, antropólogo de la Universidad de Duke, afirma:

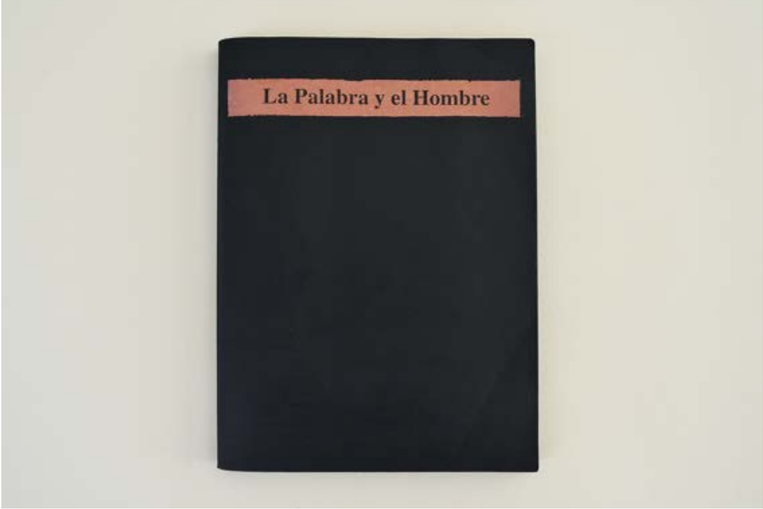
«Se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que sin el lenguaje, el hombre no habría llegado nunca a ser plenamente humano».

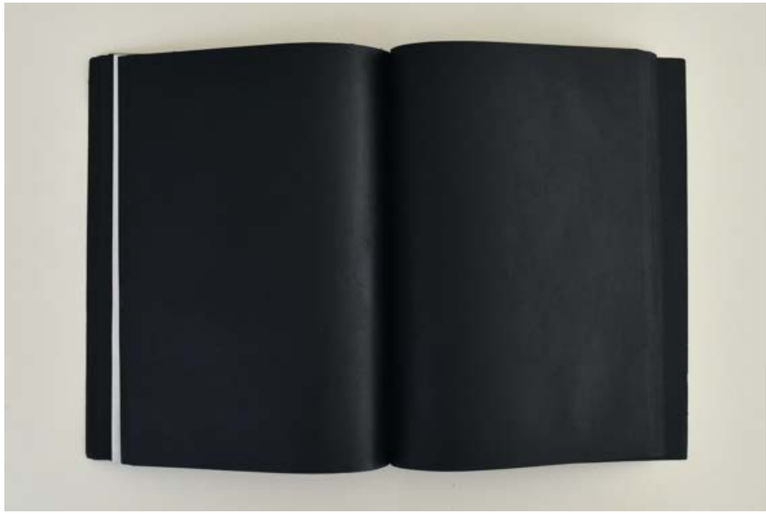
El don de la palabra

¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo lo adquirió el hombre?

Las dos preguntas son inseparables, y ninguna tiene una respuesta fácil. Una definición clásica —aunque llena de lagunas— dice simplemente así: «Lenguaje es lá expresión del pensamiento por medio de palabras».

La palabra y el hombre (2021)





Todas las páginas del libro se han cancelado con pintura negra, con excepción de una a la mitad, en la que se han mantenido las imágenes y un fragmento del texto original. Allí, se ha escrito la frase *“en el principio era el verbo y el verbo era suyo”*. Síntesis poética que refiere a la tradición occidental y judeocristiana de La Palabra masculina como dadora de poder divino: tanto de creación como de autoridad.

Lengua materna (2022)

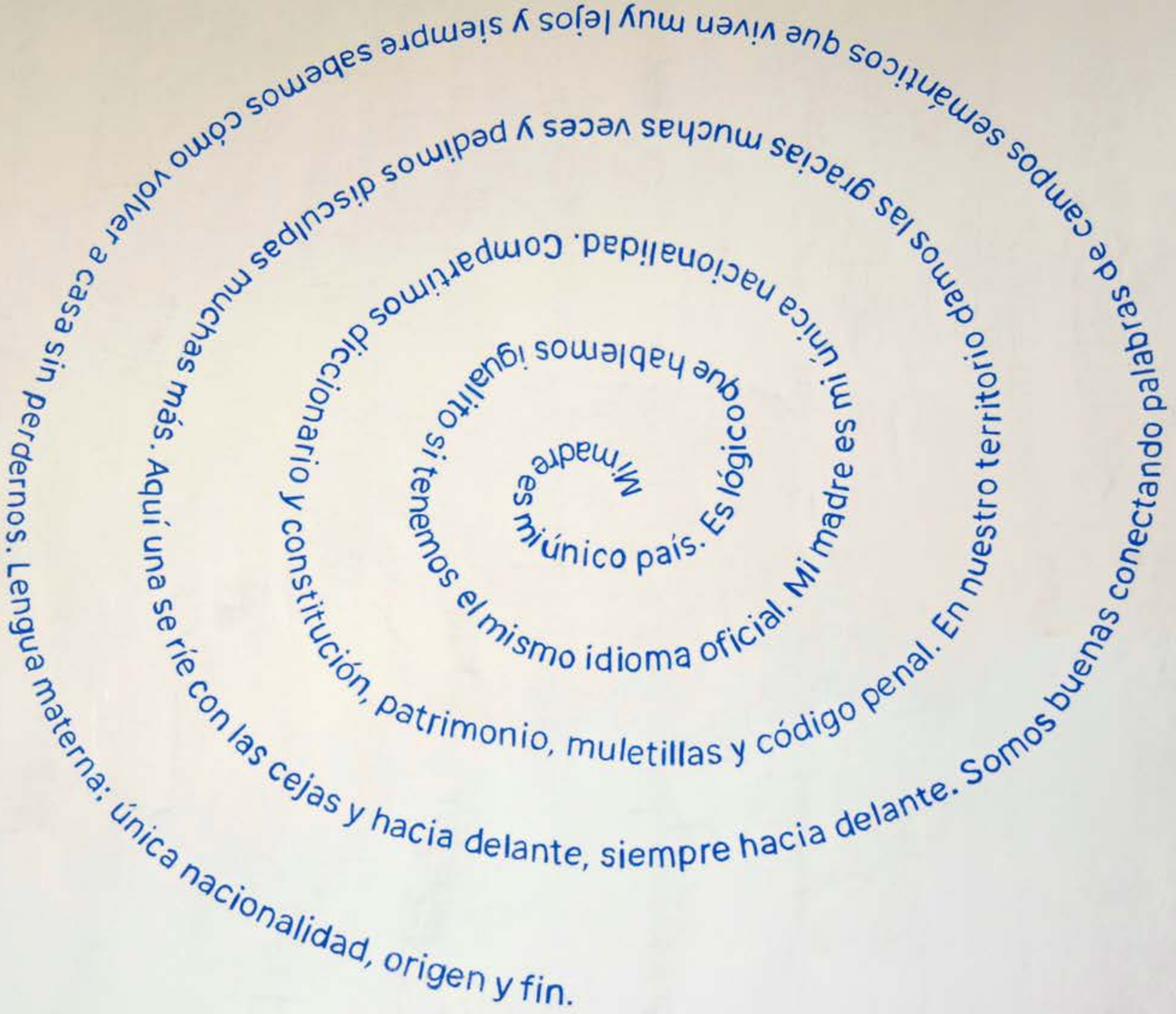
Intervención de texto sobre muro. Lápiz de cera. Medidas de la intervención: 150x170 cm.

El poema *Lengua materna* se escribió por primera vez en 2019, dedicado a mi madre. En este breve texto se pone en primer lugar a los quereres y a la ternura como portadores de lenguaje y tejedores de una lengua compartida.

Lengua materna se presenta ahora como una intervención de texto sobre muro, acompañada de la pieza *La República de los Conversadores*; generando, entre ambos elementos, una nueva lectura que evoca símbolos tradicionalmente patrios para hablar del terruño apalabrado y no nacionalista que se crea cotidianamente en relación con lx otre.

El poema *Lengua materna* lee:

“Mi madre es mi único país. Es lógico que hablemos igualito si tenemos el mismo idioma oficial. Mi madre es mi única nacionalidad. Compartimos diccionario y constitución, patrimonio, muletillas y código penal. En nuestro territorio damos las gracias muchas veces y pedimos disculpas muchas más. Aquí una se ríe con las cejas y hacia delante, siempre hacia delante. Somos buenas conectando palabras de campos semánticos que viven muy lejos y siempre sabemos cómo volver a casa sin perdernos. Lengua materna: única nacionalidad, origen y fin.”



Lengua materna: performance (2022)

Performance en colaboración con Rebeca Hernández. 45 min. Presentado en La Clínica (Oaxaca, MX) el 14 de enero de 2022 en el marco de la exposición *Dispositivos de Desorientación.*

Partiendo del poema original *Lengua Materna* y a través de una escritura poética a cuatro manos, mi madre, Rebeca Hernández, y yo creamos un performance que replica con ironía y humor el protocolo escolar del Acto a la Bandera; subvirtiendo sus coreografías y significantes para hablar del territorio común que hemos creado a partir de nuestro lenguaje compartido: no heredado en la relación jerárquica madre-hija, sino creado en relación como dos hablantes que se comprometen a tejer una lengua desde el intenso e íntimo compartir. Juntas compusimos nuestro propio himno, juramento y protocolo de cambio de escolta, usando como bandera *La República de los Conversadores*, y como testigos y participantes, al público de La Clínica.

Fotografias y video de registro cortesía de CUEN Gallery: https://youtu.be/D0v5sE_pdJA

Flechas de obsidiana (2022)

Lectura de poesía. Presentada en La Calera (Xalapa, MX) el 26 de marzo de 2022 en el marco de la exposición *Enclave feminista*.

En esta lectura de poesía se compartió una selección de textos escritos entre el 2019 y 2022 que navegan los temas del deseo, de la escucha como ejercicio históricamente feminizado y de la violencia patriarcal que opera cotidianamente sobre nuestros cuerpos.

Selección de poemas disponible en: https://www.paolamedina.net/_files/ugd/056ff7_2d04fbbc656042af99fe3cebecb694e7.pdf

flechas de obsidiana

Lectura de poesía en voz alta
26 de marzo de 2022
La Calera, Xalapa.

1
Xalapeña

2
Fiona

3
Servicio al cliente

4
Sueño que a mis orejas les crecen dientes

5
Pensamiento pulmonar

6
Furia digna

7
Prefiero morirme pariendo

8
Mujer cocodrilo

7. Prefiero morirme pariendo (marzo, 2022)

El futuro es de quien lo imagina
De quien se embaraza de futuro
y lo gesta
y lo pare
y lo nombra
y lo arrulla con canciones de luna.

Si es una imprudencia tener hijes *porcómoestánlascosas,*
figúrense el valor que hay que tener para parir futuros.
Y yo quiero tener trillizos,
quiero andar con una carriola ridícula paseando
a todos mis futuros.
Estoy dispuesta
a pagar tres colegiaturas,
tres listas de útiles,
tres uniformes.
La maternidad de futuros será deseada o no será
y yo la deseo.
La deseo porque es eso o morirse por pura inercia.
Aceptar el cronograma de viaje de cualquier imbécil
que llega a político
o a celebridad
o a genio
o a empresario
o a narco
que de repente ya parecen lo mismo

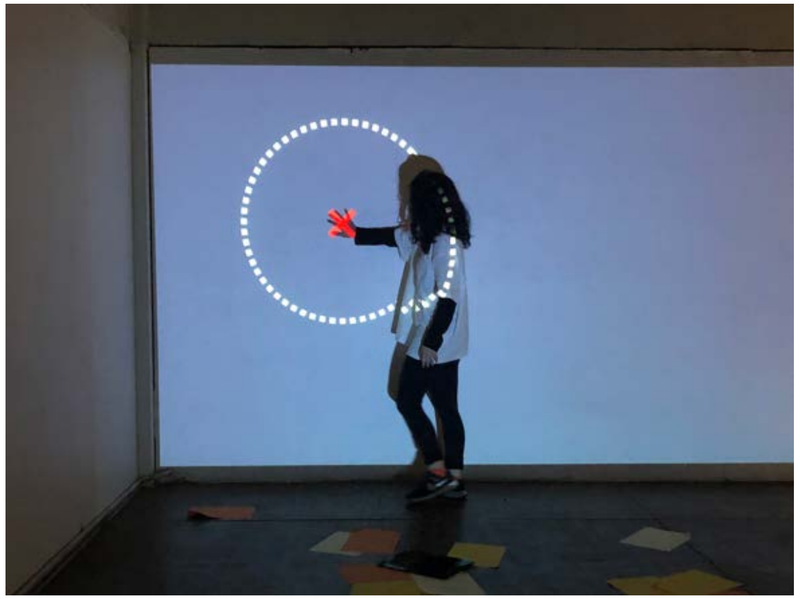
Mírenme,
mírenme bien.
¿Apoco no me vería linda con una panza como planeta?
¿Apoco no suena bien: Paola Medina, artista visual, orgullosa
madre soltera de 3 líneas temporales?
Mírenme,
mírenme bien,
que de estas caderas saldrán gateando y dando alaridos las
esperanzas más necias.
Que prefiero morirme pariendo
que, aceptando, por miedo a maternar fracasos, contradicciones o
dolor,
un paisaje peligro...
una calle sin salida...
un oráculo roto...
una pregunta con una obviedad por respuesta.

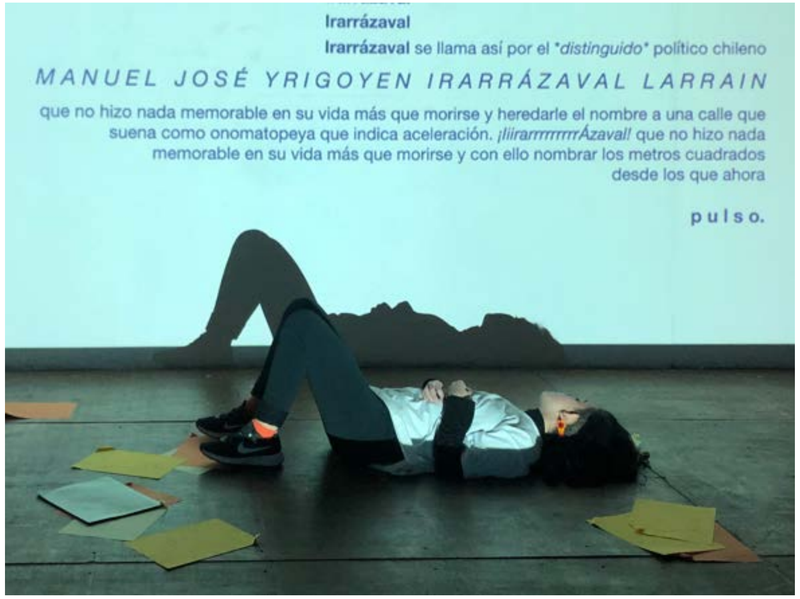
Una canción para Irarrázaval (2022)

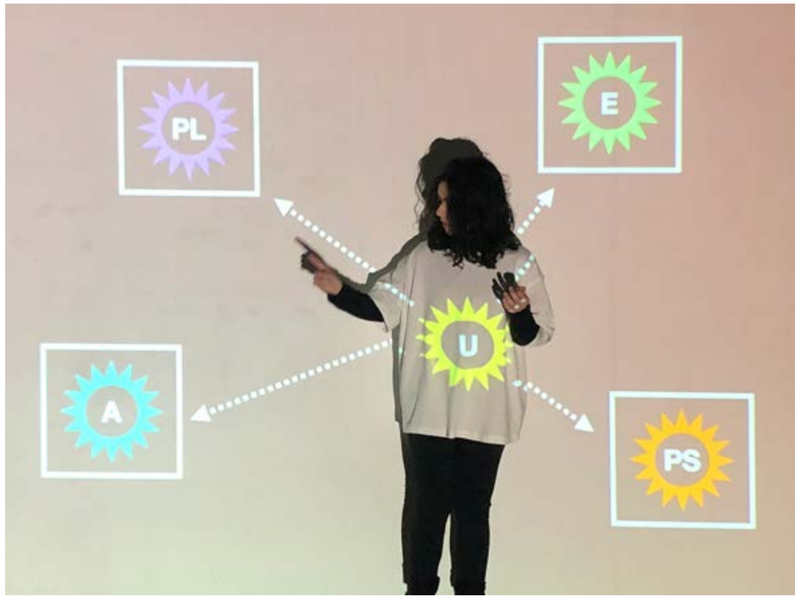
Performance. 18 min. Presentado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (Santiago, CL) el 20 de julio de 2022.

Performance que entrelaza cuerpo, escritura y proyección audiovisual para narrar la búsqueda afectiva que me llevó a migrar desde mi hogar en Xalapa, México, a Santiago. Más que un relato anecdótico sobre la experiencia misma de movilizarse de un lugar a otro, con todas las cargas geopolíticas e identitarias que cualquier mudanza carga, esta *canción* decide ser una celebración de los deseos que impulsan al cuerpo a estirarse hacia otra parte en primer lugar.

Aunque esta pieza parte de una intimidad autobiográfica, se pregunta también por los procesos de la investigación artística: ¿desde qué ilusiones y entusiasmos nos posicionamos para pensar?, ¿de qué maneras los hemos traicionado, civilizado, domesticado y por qué?, ¿bajo qué mecanismos la práctica artística media, traduce y procesa tanto esas pulsiones que para cuando se manifiestan son casi irreconocibles?





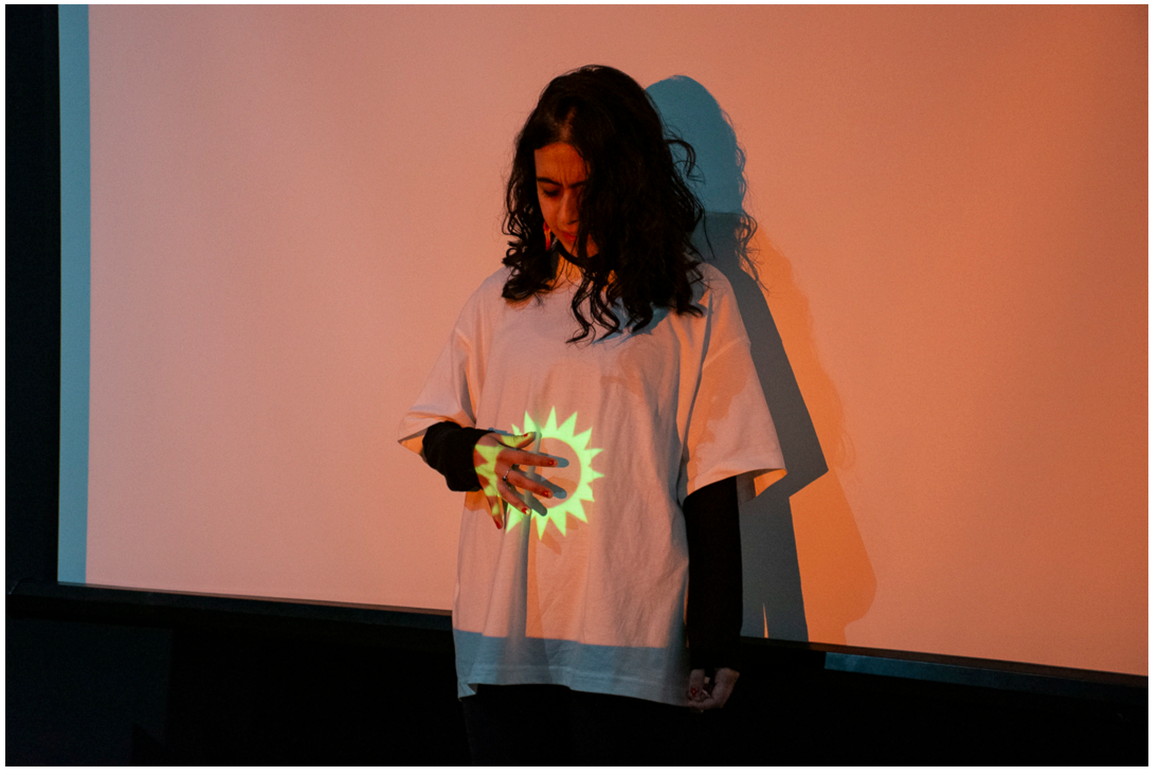


Fotografías de registro por Juan Camilo Mutis.

Una canción para Irarrázaval: por una investigación artística deseante. (2022)

Performance. 18 min. Presentado en el Museo de Arte Contemporáneo MAC (Santiago, CL) el 31 de agosto de 2022.

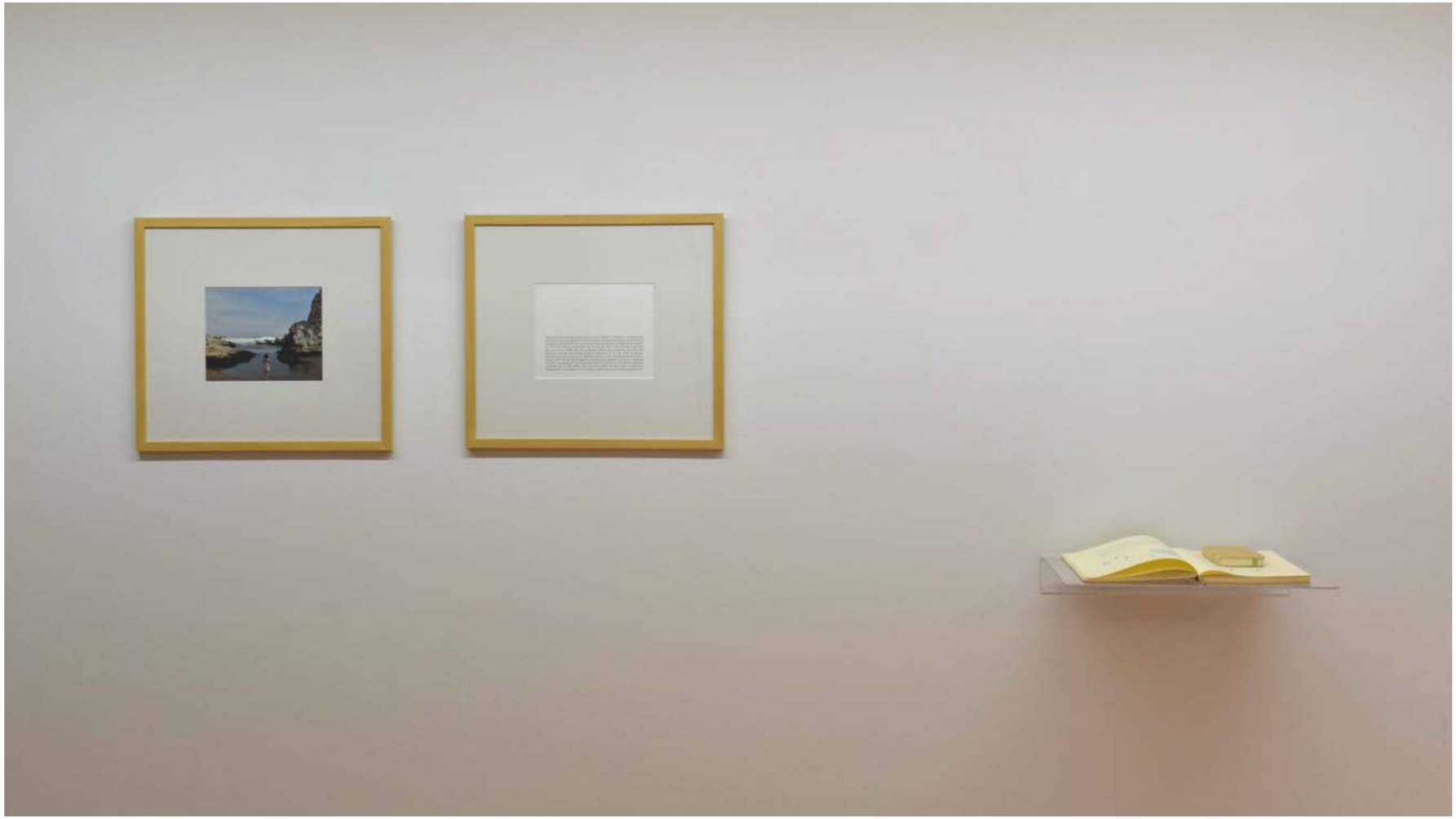
Una canción para Irarrázaval se presentó a modo de conferencia performática en el marco del Encuentro de Creación e Investigación Artística “Las potencias vitales de las tierras fronterizas”, organizado por la Dirección de Creación e Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (CAI) y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades (CIEFAH).



Fotografías de registro por Viviana Silva Flores. Video de registro cortesía del MAC: https://www.paolamedina.net/una-canción-para-irarrázaval

Suspensión vocal: mar (2023)

Acción de 12 días de duración (02-14 de enero de 2023). Presentada a través de tres registros: fotografía en la playa el Secreto, statement de la pieza y dos bitácoras de procesos. Fotografía y texto: 20x25cm. Bitácoras: 15x9cm y 29x21cm.



Acción de intercambio vocal con el océano. En la búsqueda por expandir las posibilidades comunicantes, poéticas y performáticas de la voz, abandoné mi voz humana en la playa El Secreto, pidiéndole al mar que, a cambio de este gesto de entrega de la palabra, me permitiera acompañar el prolongado silencio con otros ritmos, con otras sonoridades y lógicas de un lenguaje que habita el agua como medio. Este ritual de intercambio en las costas de la VI región, indaga lo que le ocurre al cuerpo cuando modifica radicalmente su forma de comunicarse.

El 2 de enero del 2023 fui a la playa El Secreto (-34.1306494, -72.0024231) y le entregué mi voz al mar. Le dije que deseaba encontrar potencias vocales desconocidas, suspendiendo la naturaleza humana de mi voz; le confesé que estaba atrapada en los límites de mi oralidad. Di mi voz al océano y le prometí que volvería por ella 12 días después, pidiéndole que me diera a cambio algo de su lenguaje marino para compensar la pérdida del habla que conozco, para explorar mientras abandono en él todo rastro de palabra. Durante este periodo practico la suspensión de la voz como una búsqueda de lo que el silencio y la invocación de una lengua otra pueden hacer aparecer. El 14 de enero regresaré al Secreto, intuyendo que lo que recuperaré de entre las olas no será lo mismo que dejé; esperando que el intercambio entre estos dos cuerpos de agua traerá consecuencias insospechadas y permanentes en mi ejercicio poético, político y comunicante de la voz.

Este proyecto dejó dos objetos-bitácoras de registro. El primero consiste en una pequeña libreta en la que se escribe La Petición, texto-rezo que leí al mar al momento de hacer el intercambio vocal. El segundo es un cuaderno de procesos en el que transparento parte de lo que le ocurre a ese cuerpo afectado por la ausencia de aquello que en muchos sentidos le otorga un lugar reconocible en el mundo. Síntomas, notas y anécdotas se presentan a modo de diario.

pienso en las mutaciones
voluntarias e involuntarias del cuerpo
deseadas e indeseadas
placenteras y dolorosas

pienso en la idea de la potencia

"everyone wants to be a perfor

[ ]

pienso en que se
yo todavía no s

¿estar en sus
[parecía un
[la suspen
pero podi
eso tamb

(conn

en la cantid
riores que
o de cuerpo
men tod
ía de las
t, rant
lo ran
r, ro
s" co
riones que
s si guier

en 12 días
volveré, los dos
cuerpos de agua
se encontrarán
de nuevo.

sentido "de españa bilidad con aquellas que

mucha menos las que nos
una mutación, una

son planetas de presente y futuro del cuerpo.

son inocentes las mutaciones que una decide emprender, "arte", siendo este, siempre una "mutación, una
apuesta, una seducción, ...
inocentes, no pueden serlo,

Gozo.
pero - y espero, lo intento, un intento, fracaso, he insisto.

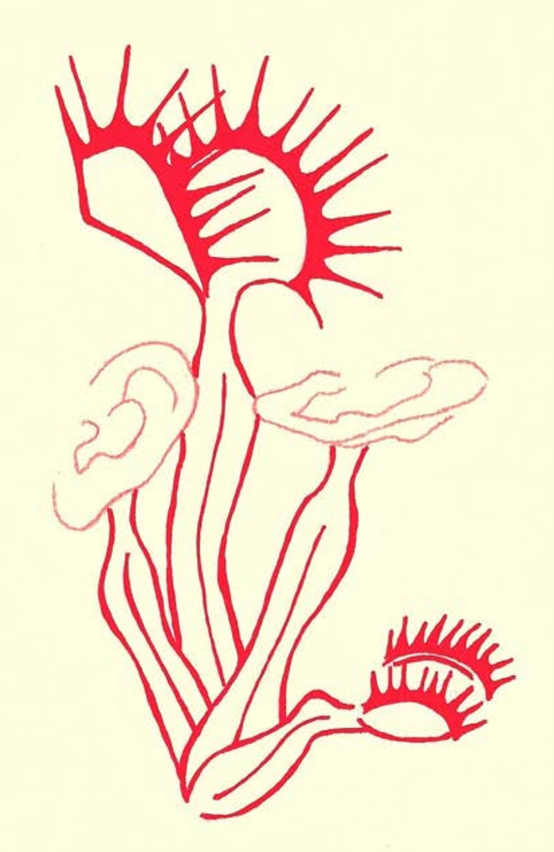
Suspensión vocal: mar se expuso en la galería D21 Proyectos de arte, en Santiago, durante los días en que me encontraba realizando la acción; por ello su montaje consistió únicamente en el registro del primer viaje al Secreto y un statement que habla en futuro.

Sin embargo, el proyecto no concluye hasta el segundo viaje, el día 14 de enero, en el que volví a la misma poza a recuperar mi voz. Ese reencuentro vocal quedó registrado con esta fotografía y con la serie de reflexiones a posteriori que también se incluyen en la bitácora de procesos.

Fotografías de registro por Gonzalo Tapia.

s e m b l a n z a

Paola Medina (Xalapa, México. 1996). Conversadora y artista visual. Actualmente reside en Santiago y cursa el Magíster en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Sus proyectos suelen hacerse preguntas sobre las dimensiones políticas y poéticas de los actos de habla: explorando los terrenos desbordantes de la voz y la escucha, del silencio y la escritura. Sus exposiciones individuales incluyen *Notes on:* _____ (2019), en Punto Seis (Puebla, MX) y *Conversaciones* (2020), en La Nana – Laboratorio Urbano de Arte Comprometido (CDMX, MX); además de haber participado en diversas muestras colectivas a nivel nacional. Ha escrito y autopublicado sus textos *Flechas de obsidiana* (2022), *Conversaciones* (2019) y *El Mar de Cholula y sus alrededores* (2019). Ha presentado performances y lecturas de poesía en lugares como La Clínica (Oaxaca, MX), La Calera (Xalapa, MX) y el Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, CL). Ha indagado también en el campo del arte-educación, mediando talleres y asesorando la producción de artistas emergentes dentro de su proyecto Ping-Ponguea. Ha hecho radio, fanzines, textos curatoriales y numerosos trabajos de cuidado. Toma clases de canto una vez por semana. Nunca ha tenido un espacio físico que pueda llamar estudio. Padece de alergias y de una terrible memoria; habla mucho y duerme poco.



c o n t a c t o

mail: paolamedina.hz@gmail.com
página web: paolamedina.net
instagram: @paola.medina.h