

INTERPRETACIONES
DEL PENSAMIENTO
Surrealismo figurativo

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

PECDA
TABASCO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Leonella Yovanka

Artista plástica, ha participado en exposiciones locales y nacionales. En el 2019 elaboró el taller “**Piel de Luna**”, con el objetivo de acercar a las personas a hacer introspección por medio de sus autorretratos.

En el 2020 obtuvo el estímulo PECDA con el proyecto “**Interpretaciones del Pensamiento**”, serie pictórica que acerca al espectador al encuentro con siete procesos de análisis sobre la formación de ideas.

*Veo la creación como una conexión con la divinidad
y el supraconciente, aquello que nos acerca a nuestro
entendimiento. Reflexiono sobre la existencia,
los contenidos psicológicos, cosmológicos y religiosos
que le hemos atribuido a lo largo de la historia.*

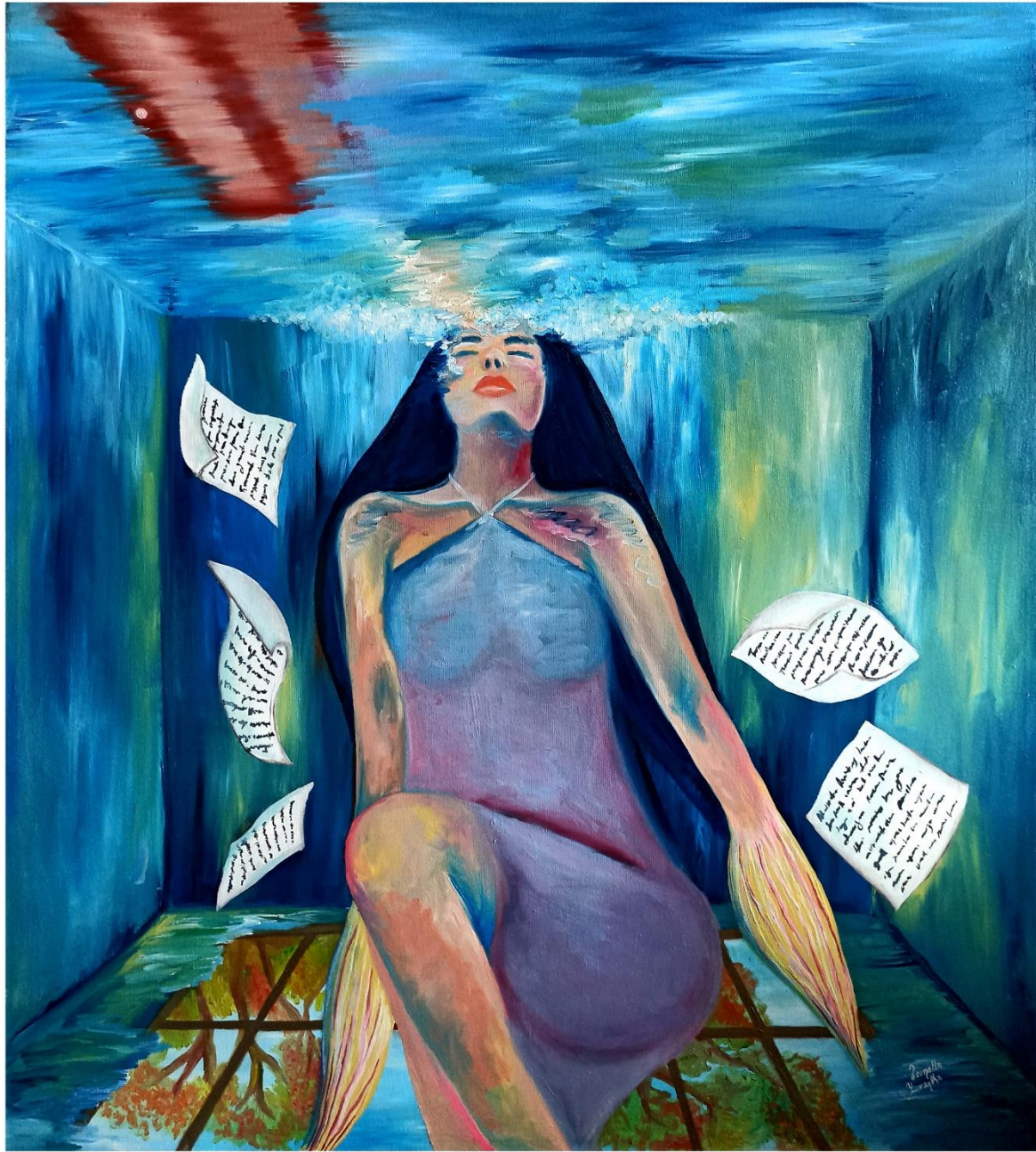

INTERPRETACIONES DEL PENSAMIENTO

Me pregunto por el poder creativo de los humanos, ¿Qué dirige nuestros pensamientos?, creo que en lo profundo de nuestra mente hay más información que lo que han visto nuestros ojos, algo probablemente heredado por genética o guardado en el inconsciente. De pronto compartimos ideas y sueños a través de las generaciones y las distancias.

Interpretaciones del pensamiento, es una serie pictórica que nace de la idea de compartir algunas teorías o tratados de **la profundidad del pensamiento humano y la creación de ideas**. Para lograr una reflexión o quizá encontrarnos y reconoceros en alguno de ellos.

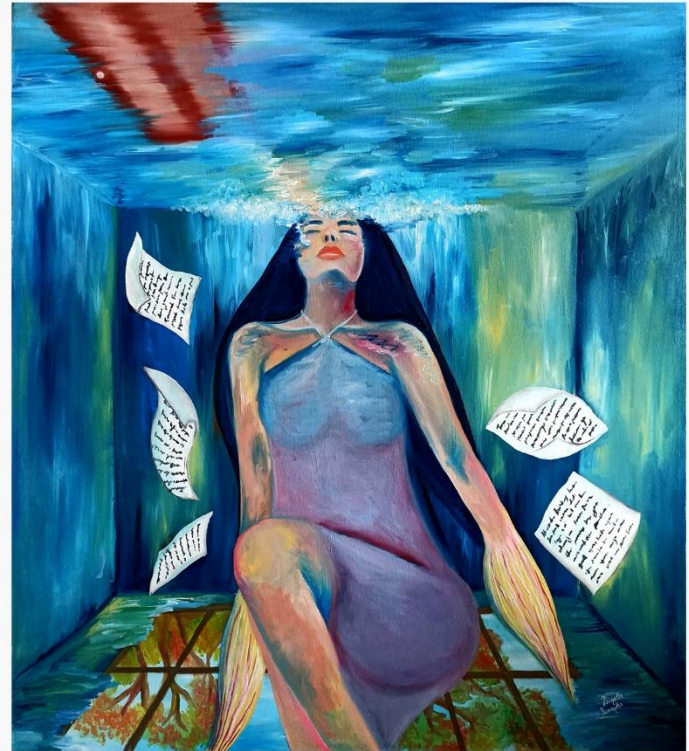
El proyecto incluye siete obras; cada una acompañada de su descripción simbólica.

¿DÓNDE NACEN MIS PALABRAS?

El poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Bretón proponía la “Escritura Automática” como una manera de abrir las puertas del inconsciente para hacerse de un discurso que consiste en transmitir tal cual surgen las ideas de la mente, sin reflexionarlas y plasmarlas directamente a un texto o poema. Julia Cameron lo llamó “Páginas Matutinas” al ejercicio de escribir al despertar aún adormecido diariamente, con el fin de lograr conectar con el inconsciente.

Ambos procesos buscan aflorar ideas, emociones, pensamientos profundos que en la cotidianidad evitamos y censuramos.

La mujer del cuadro toma hojas y empieza a escribir sin sentido, sin pausa; este método te lleva a un estado de pérdida del espacio físico y los pensamientos fluyen sin parecer que los dirigimos, de pronto se convierte en una canalización, por esto ella empieza a ascender, conectando con la ligereza de su ser y al mismo tiempo flota entre hojas de escritura, su espacio (el cuarto) gira, sus manos ya no son manos, son aletas que la dirigen de una manera instintiva. Ella fluye junto con sus ideas, se eleva y está a punto de respirar, salir a flote, como si antes lo que conocía como su realidad la hubiera mantenido sumergida.

¿QUÉ SOÑASTE ANOCHE?

Antes de Aristóteles se consideraba que los sueños venían de una inspiración de los dioses y tenían dos fines; ser proféticos, avisar de un bien o mal por venir o ser banales para distraer al ser y causar su perdición. Los sueños fueron vistos como oráculos.

Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, teoría que se centra en estudiar el subconsciente de los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia. Según Freud, los sueños sirven para comunicar deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que por este motivo aparecen representados de forma simbólica. Es decir, los sueños a veces se presentan como la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona. Sigmund distingue entre el contenido manifiesto del sueño y el contenido latente del sueño, delimita como objetivos el averiguar: «Cuál es el proceso psíquico que ha transformado el contenido latente en el manifiesto, que es el que por mi recuerdo conozco» el proceso de la conversión del contenido latente en manifiesto es lo que denomina 'elaboración del sueño', nuestra mente es capaz de levantar increíbles escenarios, porque cuando estamos más profundamente dormidos, nuestro cerebro genera mayor actividad.

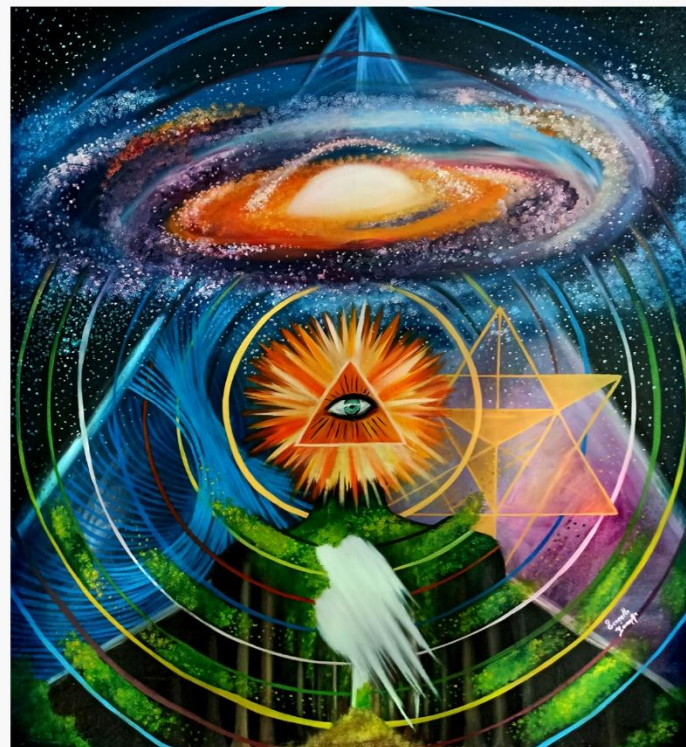
Tuve un sueño. Había una maga frente a mí y sus brazos se extendían hasta parecer que eran múltiples, me mostraba sus palmas, no veía su rostro. De pronto cada una de sus manos eran una referencia en mi ser; la primera quería iluminar mi camino, la segunda adivinar mi futuro, la tercera conectarme con la divinidad de la creación a través de la geometría sagrada y la cuarta mostrarme la verdad. Este sueño puede ser una construcción de mis lecturas en búsqueda del sentido, de mis meditaciones con la divina inteligencia e incluso de mis miedos profundos. Las aves son en mí un símbolo de paz terrenal, las nubes y el cielo una conexión con lo espiritual, el manto que la cubría era la censura. Quizá mi sueño era un simple anhelo, un deseo proyectado por mis pensamientos repetitivos y estructurado por mis referencias visuales, podría ser un presagio, o quizá apareció solo para ser pintado y poder existir.

¿HAS ESCUCHADO A DIOS?

Dentro de la Teología, la *Inteligencia Divina* es el conocimiento infinito que Dios tiene de todo, es sinónimo de sabiduría infinita. Esta es una representación personal del árbol sefirótico (árbol de la vida) de la Cábala, los nueve círculos y el triángulo al centro son los diez niveles, es un camino de ascendencia que tiene como punto culminante la inteligencia divina.

Maljut la décima sefirá, receptora de todos los atributos que están sobre ella. En este escenario circular todo se entrelaza, hasta la parte superior que es la divinidad expresada en forma de cosmos; la fuerza mayor, la creación del todo.

En este trayecto avanzamos por una luz, la iluminación, que sale del ser al centro cuya cabeza se vuelve un ojo de la providencia, quien es Dios sobre la humanidad, a los lados se encuentra un toroide como comprensión de la creación y la formación del universo (la ciencia) y del lado izquierdo una estrella Merkaba como instrumento de iluminación a través de la meditación, presentado en las enseñanzas modernas como un vehículo interdimensional de dos tetraedros de energía. Todo gira, las estrellas del cosmos descienden, los arbustos se elevan, el ser se vuelve su mismo camino a través de lo terrenal, todo se conecta.

¿DIRIGES TUS PENSAMIENTOS?

Desde Isaac Newton, entendemos que el universo opera con las leyes de la física, que comprenden el movimiento de los planetas, el desarrollo de nuestros cuerpos, las conexiones neuronales y nuestro sistema nervioso. El Dr. John-Dylan Haynes, investigador cerebral, asegura que gracias a los avances de la ciencia en el futuro se podrán predecir el comportamiento, decisiones y la experiencia de una persona a partir de su actividad cerebral ¿Dónde queda nuestra elección? Sí nuestras conexiones neuronales se generan gracias a una fuerza universal, el libre albedrío queda como una simple ilusión.

«Todo está determinado, tanto el principio como el fin, por fuerzas sobre las cuales no tenemos ningún control. Está determinado para los insectos así como para las estrellas. Seres humanos, vegetales, o polvo cósmico, todos bailamos al son de una tonada misteriosa entonada en la distancia por un intérprete invisible» ALBERT EINSTEIN.

Hay un hombre que rema, él sabe a dónde va, es quien decide que tan rápido o lento lo hace, es lo que cree, mientras todo a su alrededor parece envolverlo, hay ondas de energía que los ojos humanos no pueden percibir, quizá aquellas ondas son quienes lo dirigen, quizá el sol en su rostro lo llama o aquellos árboles que suben al cielo lo guían, lo que conocemos como realidad es una creación de nuestro cerebro ¿cómo podemos estar seguros de que dirigimos en él?

El hombre es un mamífero animal y como el resto de los animales, está total y absolutamente dominado por fuerzas naturales que nunca controla del todo. La libertad, como hace ya mucho tiempo advirtió Lévi-Strauss, es tan solo una ilusión heredada de los ilustrados.

¿TENDREMOS LAS MISMAS IDEAS?

Existe un legado entre los seres humanos, compartimos pensamientos e ideas desde otras tierras y otros tiempos, como si existiera una biblioteca universal a la que podemos acceder como algo innato en nuestro ser; El inconsciente colectivo, reside en una parte de nuestro cerebro como un baúl, que aunque no recordemos está ahí, Carl Gustav Jung crea este término, aunque él mismo señala no ser quien descubre esto, pues en los tiempos de Platón ya se hablaba de esta idea. Para él, en nuestra mente, existen unos conceptos llamados arquetipos, patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente y son la contraparte psíquica del instinto.

Esta escena es un cúmulo de símbolos del inconsciente colectivo, al centro un ser teriántropo, cuerpo humano cabeza de halcón, en un estado meditativo.

Los hombres mitad animal son nuestra alma dividida, idea que surge desde la antigua Mesopotamia. El ser está en conexión con diversas fuentes desde lo terrenal representado por una superficie de serpiente de cascabel, es el alma que reencarna y se reviste de una nueva piel, símbolo de eternidad, sobre su cabeza hay una aureola de luz que personifica la iluminación, a su alrededor flotan figuras circulares, el cosmos como lo infinito y la inmensidad y las diatomeas como lo microscópico de nuestro planeta, un ojo y un diente de león forman parte de aquello que los sentidos humanos alcanzan a percibir, estas figuras son a su vez parecidas a un mándala, como referencia de la armonía del universo y de los cuales existe la teoría de Jung que al realizarlos como un ejercicio diario es posible conectar con el inconsciente colectivo.

¿CÓMO PIENSA UN AVE?

La Aisthesis es una palabra de origen griego que explica el conocimiento obtenido a través de una experiencia sensible, termino expresado en los Diálogos de Teeteto, este libro narra el encuentro entre Sócrates y el joven sobre la naturaleza saber. Sócrates declara que todo puede siempre transformarse, si nunca permanecemos no podemos conocer algo siempre, un hombre que conoce algo en el pasado solo lo recuerda, *somos acto y potencia*, -todos somos lo que somos- pero podemos llegar a ser algo más. Platón decía que el conocimiento debe ser comprobable, no son los sentidos, podemos conocer a una persona pero no sus órganos, sus tejidos, sus ideas. El conocimiento y el valor son relativos.

SÓCRATES. Así, pues, comparando esto a la posesión y a la caza de las palomas, diremos que esta caza es de dos clases: la una antes de poseer con la mira de poseer; y la otra cuando es uno ya poseedor, para coger y tener en sus manos lo que hacía mucho tiempo que poseía. Lo mismo pueden aprenderse de nuevo las cosas pertenecientes a ciencias que ya se tenían en sí mismo tiempo antes, y que se sabían por haberlas aprendido trayéndolas a la memoria y apoderándose de la ciencia de cada objeto, ciencia de que se estaba ya en posesión, pero que no se tenía presente en el pensamiento.

Sócrates ofrece el conocimiento a Teeteto, él abre su pecho y extiende su mano razonando en tomarlo, sabe que la percepción no abrirá el conocimiento, maneja una suspicacia científica, una capacidad para no aceptar a la primera cualquier argumento detrás de una sola explicación. Sócrates pone anteriormente como ejemplo el ser poseedor de la ciencia como aquel que caza una paloma y la encierra “En efecto, diríamos que en cierto concepto se tienen siempre estas palomas, porque es uno poseedor de ellas. ¿No es así?”, en este camino ambos se convierten en nidos de aves, ¿qué es el conocimiento de algo sin experimentarlo?, detrás de ellos un sol resplandeciente, son hombres que han salido de la caverna.

¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?

Tenemos frente a nosotros la llamada Era de la Información, el comienzo de este período se asocia con la revolución digital, pero los medios en los que esta información se reproduce pueden terminar siendo dañinos para el mismo ser humano, el profesor de psiquiatría David Greenfield declara «Los niveles de cortisol están elevados cuando tu celular está a la vista o cerca y los niveles de cortisol elevados crónicamente han sido relacionados con un mayor riesgo de problemas de salud graves, incluidos depresión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, problemas de fertilidad, hipertensión arterial, demencia e infartos cerebrales» el uso continuo de celulares y aparatos electrónicos es una adicción. Existen algoritmos diseñados para reconocer nuestras preferencias *"Los estados emocionales pueden transmitirse por un fenómeno de contagio, llevando a otras personas a sentir las mismas emociones sin que sean conscientes de ellas, los resultados muestran la realidad de un contagio emocional masivo a través de las redes sociales"*.

Arriba hay una especie de astro solar, iluminado, sus ondas abarcan un gran espacio y descienden hasta envolver a aquella mujer que está en posición de adoración para la brillante deidad, ella somos nosotros, cegados por todo lo magnifico que las pantallas nos ofrecen, es verdad que esta era nos abre la posibilidad de encontrarnos con los grandes conocimientos del humano, pero en mayor medida nos ciega, nos deslumbra, de la tierra se levanta el humo como símbolo de purificación, como posibilidad de una nueva vida, si ella bajara nuevamente su brazos hacia la tierra podría volver a conectar con este plano, con nuestra esencia, humo transmutado de violeta a blanco, a su alrededor hay montañas que la observan, unos falsos ojos de la providencia, el ojo que todo lo ve como referencia a la vigilancia global, al espionaje de datos y reconocimiento en internet, aquellos que sacan provecho de este control y han aprendido a mirarlo de lejos, sin involucrarse para no perder lo que nos debería ser propio; la vista y el juicio.

INTERPRETACIONES DEL PENSAMIENTO

Proyecto pictórico elaborado por Leonella Yovanka Salazar Cepeda

Óleo sobre lienzo, medidas aproximadas de 100 x 100 cm.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**PECDA
TABASCO**

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Villahermosa, Tabasco 2020

leo.yovanka@gmail.com

Instagram @yovanks

Facebook *LeonellaYovanka*

