

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélide Huamán-Delgado

[DOI 10.35381/cm.v12i22.2026](https://doi.org/10.35381/cm.v12i22.2026)

Semiótica visual para fortalecer competencias artísticas. Una revisión sistemática

Visual semiotics to strengthen artistic skills. A systematic review

Diana Asunción Ortiz-Salas
daortizs@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Lima
Perú
<https://orcid.org/0000-0002-6181-7749>

Ana Melva Olano-Dávila
Hhuamande29@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Lima
Perú
<https://orcid.org/0009-0006-8214-1369>

Nélide Huamán-Delgado
aolanoda@ucvvirtual.edu.pe
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Lima
Perú
<https://orcid.org/0009-0003-9234-0335>

Recepción: 25 de agosto 2025
Revisado: 26 de noviembre 2025
Aprobación: 13 de diciembre 2025
Publicado: 01 de enero 2026

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

RESUMEN

El objetivo general de la investigación fue analizar la semiótica visual para fortalecer competencias artísticas. Se llevó a cabo una revisión sistemática desde una perspectiva cuantitativa mediante la recuperación, recopilación y análisis de referencias documentales y bibliográficas. Se apoyó en una revisión sistemática de investigaciones científicas siguiendo las pautas de la declaración PRISMA. La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science y Scielo, publicados entre 2015 y 2025, en español e inglés, que vinculen "semiótica visual", "educación artística" y "competencias". Se concluye que la integración entre semiótica y arte constituye un nuevo paradigma educativo, mientras que la semiótica aporta la estructura lógica para decodificar la complejidad del entorno, la práctica artística proporciona el terreno para la experimentación emocional y cognitiva. El estudiante entiende el arte como una forma de conocimiento, cuando se fortalecen las competencias artísticas por medio de la semiótica visual.

Descriptores: Semiología; artes visuales; habilidades. (Tesauro UNESCO)

ABSTRACT

The general objective of the research was to analyze visual semiotics to strengthen artistic competencies. A systematic review was carried out from a quantitative perspective through the retrieval, compilation, and analysis of documentary and bibliographic references. It was supported by a systematic review of scientific research following the guidelines of the PRISMA declaration. The bibliographic search was carried out in recognized academic databases such as Scopus, Web of Science and Scielo, published between 2015 and 2025, in Spanish and English, which link "visual semiotics", "artistic education" and "competencies". It is concluded that the integration between semiotics and art constitutes a new educational paradigm, while semiotics provides the logical structure to decode the complexity of the environment, artistic practice provides the terrain for emotional and cognitive experimentation. The student understands art as a form of knowledge, when artistic competencies are strengthened through visual semiotics.

Descriptors: Semiology; visual arts; skills. (UNESCO Thesaurus)

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

INTRODUCCIÓN

La educación artística contemporánea tiene el reto de superar la instrucción técnica convencional para instituirse en el ámbito de la alfabetización visual y del pensamiento crítico. En un mundo lleno de estímulos, el alumno no solo necesita hacer arte, sino también entender los procesos de producción de sentido que están detrás de la imagen. En este caso, la semiótica visual se muestra no solamente como una herramienta analítica, sino también como una capacidad fundamental para el progreso del talento creativo.

En este orden, la semiótica utilizada en las artes visuales permite diferenciar una imagen originada por equipos técnicos de una obra realizada por un artista plástico, ya que esta última requiere una estructura de significado preparada solo por el pensamiento humano (Méndez Ramírez, 2025).

Al respecto, la instrucción artística transformadora posee una disposición multidisciplinaria (como el enfoque STEAM, que une las artes con ciencias y matemáticas) y aspira a ser inclusiva, acomodándose a los variados contextos culturales y necesidades de los alumnos (Vélez Pardo et al., 2025).

Por otro lado, los autores Agudelo Rendón (2015), sostienen que, debido a lo complejo y diverso, el arte contemporáneo requiere un instrumento de análisis que no se limite a leer códigos fijos, sino que considere la obra como un proceso de pensamiento continuo. El arte no tiene un solo significado definitivo; cada interpretación produce un nuevo signo, lo cual posibilita que una obra de arte mantenga su relevancia y vida a lo largo del tiempo y en los diversos entornos educativos.

En tal sentido, el arte contemporáneo, que frecuentemente es considerado como crítico, puede ser tratado en el aula, cuando se incorpora la semiótica. Los alumnos descubren que el concepto y la ética pueden actuar como mediadores entre el vacío y el significado cuando analizan figuras como Joseph Kosuth (Fonseca Jorge, 2023).

Por ello, la divergencia entre la fundamentación teórica y la práctica artística es el

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

problema. Según Tarré Alonso (2025) y Rodríguez Gómez (2020), la semiótica, al ser repensada, hace que la obra de arte deje de ser un objeto aislado y se transforme en un sistema de signos dinámico.

El objetivo de este estudio es analizar la semiótica visual para fortalecer competencias artísticas.

MÉTODO

La investigación se lleva a cabo desde una perspectiva cuantitativa mediante la recuperación, recopilación y análisis de referencias documentales y bibliográficas. Se apoya en una revisión sistemática de investigaciones científicas, que consiste en una exploración de la literatura científica bajo un proceso planificado y cuidadosamente ejecutado, con el objeto de analizar los hallazgos previamente publicados (Quispe et al., 2021). Siguiendo las pautas de la declaración PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). El estudio se desarrolla bajo una orientación descriptiva, con el objetivo de obtener y simplificar los estudios significativos. Esta metodología permite estructurar de forma ordenada la identificación, selección, evaluación y síntesis de la evidencia disponible sobre el tema en estudio. Estableciéndose los requerimientos:

- ✓ La búsqueda bibliográfica se lleva a cabo en bases de datos académicas de como: Scopus, Web of Science y Scielo.
- ✓ Artículos publicados entre 2015 y 2025, en español e inglés, que vinculen "semiótica visual", "educación artística" y "competencias".
- ✓ Se seleccionaron al inicio 45 artículos, de los cuales 12 se someten a un análisis crítico relacionado a las competencias artísticas

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

A continuación, en la figura 1 se muestra el gráfico de la aplicación de la metodología PRISMA.

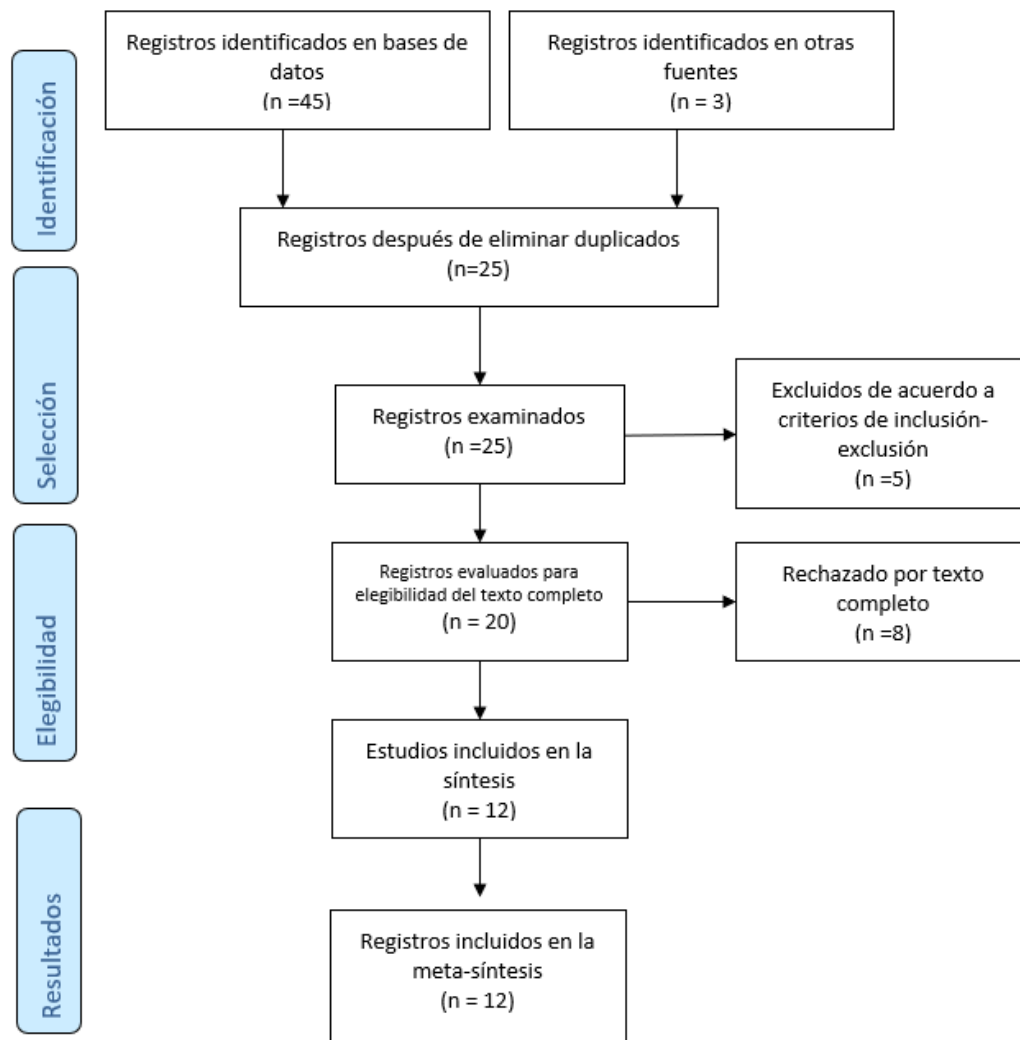

Figura 1. Enfoque Prisma.
Elaboración: Los autores.

RESULTADOS

A continuación, la tabla 1 contiene de forma organizada la información que se ha obtenido de los estudios seleccionados. Esto permite que se registren metódicamente y con

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

exactitud los datos fundamentales de cada artículo.

Tabla 1.
Análisis.

Nº	Autor(es)	Título	Indexación	Aportes
1	Tarré Alonso (2025)	Semiótica del arte contemporáneo: explorando la intersección entre lenguaje, significado y práctica artística.	SCIELO	El autor analiza, la interrelación simbiótica entre lo que se dice, lo que se hace artísticamente y el significado. Sostiene que el arte contemporáneo no se limita a ser mirado, sino que además es leído e interpretado como un sistema de signos complejo. El objetivo principal fue proponer una articulación metodológica que integre el análisis semiótico y las reglas de documentación técnica, con el propósito de mejorar la curaduría y la enseñanza en artes.
2	Rossini Velarde y Carcausto Calla (2025)	La expresión artística y las competencias socioemocionales en los estudiantes de educación básica.	SCIELO	La práctica de las artes en la educación básica actúa como un motivador en el impulso de habilidades que trasciende lo técnico, centrándose en la interacción social y la salud emocional del alumnado. La expresión artística no tiene que ser considerada como un contenido sin significado, sino como un instrumento característico para el desarrollo integral. Los estudiantes que están involucrados de manera activa en procesos artísticos muestran un progreso en sus habilidades en la comunicación interpersonal.
3	Arévalo Viveros et al. (2025)	Campos, objetos y líneas de estudio de la semiótica colombiana.	SCIELO	Los autores desarrollan, una exploración de las investigaciones en semiótica en Colombia, cuyo propósito fue distinguir los temas que más investigados por los estudiosos y la forma en que se ha institucionalizado. Al respecto, la semiótica se ha desarrollado en diferentes áreas tales como la política, comunicación, educación y artes, convirtiendo en un elemento transdisciplinar.
4	Tarré Alonso (2025)	Semiótica del arte contemporáneo.	SCOPUS	La semiótica vincula el arte, permitiendo que el mismo se observe por los estudiantes o público de diferentes modos. En la investigación se expone que las competencias artísticas, constituyen habilidades para crear y analizar críticamente. En tal sentido, el análisis semiótico, ofrece a los estudiantes las herramientas para interpretar el arte.
5	Yupanqui et al. (2024)	Aprendizaje basado en las habilidades artísticas: Un abordaje	SCIELO	Se ha demostrado que desarrollar habilidades artísticas es una herramienta para fomentar una identidad intersubjetiva. El alumno desarrolla su

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

		a partir de Deleuze.		individualidad emocional al aprender a relacionarse con el mundo de manera sensible, gracias a su reflexión crítica y participación.
6	Rojas-Gómez (2024)	Lo artístico investigativo y sus diferentes enfoques metodológicos.	SCIELO	Los investigadores, destacan que el arte propicia el pensamiento crítico y sensibiliza la visión de la realidad que se aborde. Generando un intercambio de conocimiento.
7	Concha-Huarcaya et al. (2024)	Impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.	SCIELO	La educación artística se instituye como una disciplina fundamental que tiene efectos perceptibles en la estructura cognitiva y psíquica del alumno. Esta visión sustenta que la práctica del arte es un engranaje fundamental, para el avance humano, ya que le facilita al individuo herramientas críticas para manejar contextos de gran complejidad.
8	Dondero y González Ochoa (2023)	De la imagen como enunciado a la imagen como escritura: El material turn en semiótica visual.	SCIELO	De la imagen como "ventana" a la imagen como "soporte": La semiótica visual analizaba qué decía la imagen (enunciado). Se propone que el análisis debe centrarse en el "soporte material" (papel, lienzo, pantalla) y en cómo la interacción entre la herramienta (pincel, algoritmo, luz) y ese soporte genera sentido.
9	Fonseca Jorge (2023)	Joseph Kosuth and ethics as a mediator between meaning and emptiness.	SCOPUS	La verdadera obra de arte es la proposición lógica o el concepto. Esto es puro ejercicio semiótico: el artista desplaza la atención del significante material (el objeto) hacia el significado (la idea).
10	Reytor Garriga (2022)	El desarrollo de la competencia semiótica como eje transversal de la estrategia curricular de lengua materna.	SCIELO	El autor define la competencia semiótica no solo como el conocimiento de reglas gramaticales, sino como la capacidad de comprender y producir sentidos a través de diferentes códigos (visuales, sonoros, gestuales y textuales). Es la habilidad para interpretar el mundo como un sistema de signos interconectados.
11	Rodríguez Gómez (2020)	Desarrollar la inteligencia creativa en diseño: repensar la semiótica.	SCOPUS	Las facultades de diseño y artes, la semiótica suele enseñarse de forma estática, limitada a clasificar signos o analizar obras terminadas. El artículo propone "repensar la semiótica" para integrarla en el proceso creativo potenciando la inteligencia creativa. Repensar la semiótica implica pasar de una "semiótica de la lectura" a una "semiótica de la producción" (utilizar el signo para crear algo nuevo).
12	Flores Solano (2020)	Competencias semióticas para la alfabetización multimodal en la asignatura de español de secundaria en	SCIELO	El artículo analiza la necesidad de actualizar la enseñanza (específicamente en secundaria) para que los estudiantes puedan enfrentar textos que no solo tienen palabras, sino también imágenes, sonidos y gestos. La autora propone que la alfabetización multimodal es el camino para que el alumno sea un

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

Como bien señalan Rossini Velarde y Carcausto Calla (2025), el arte ha dejado de ser visto como una simple habilidad técnica o una "materia de relleno" para convertirse en un ámbito de generación de conocimiento. Rojas-Gómez (2024) llama "lo artístico investigativo" a este enfoque, que sitúa al arte como un tipo de pensamiento sensible apto para tratar situaciones que no se ajustan a la rigurosidad de las ciencias cuantitativas.

En esta misma dirección, las aportaciones de Fonseca Jorge (2023) y Tarré Alonso (2025) son fundamentales. Ambos autores coinciden, al analizar las instalaciones y el arte contemporáneo, en que la obra no es un objeto pasivo, sino más bien un sistema de signos. El espectador contemporáneo considera que la competencia artística no se basa solamente en la habilidad de crear, sino también en la capacidad para "leer" críticamente una obra, lo cual implica mover el foco desde el soporte material hacia la propuesta semiótica y conceptual.

La evolución de la semiótica es un tema de correlación muy dinámico en los estudios. Pasó de ser una disciplina meramente teórica o relacionada con la lingüística estructural a convertirse en una herramienta fundamental para la vida diaria. Según Arévalo Viveros et al. (2025) y Reytor Garriga (2022), la competencia semiótica es actualmente un eje transversal que posibilita a los alumnos interpretar un mundo lleno de códigos sonoros, visuales y gestuales.

Según la información brindada por Yupanqui et al. (2024) y Concha-Huarcaya et al. (2024), la enseñanza de las artes tiene un efecto tanto a nivel neurofisiológico como psicopedagógico directo. El arte no solo se trata de bienestar estético; también es un catalizador de las competencias socioemocionales, lo que mejora la resolución de

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

conflictos y la gestión de la frustración.

Las instituciones educativas deben ir más allá de una perspectiva técnica y fragmentada para que el arte se convierta en un auténtico motor del desarrollo integral. Deben implementar metodologías que aprecien la conexión entre soporte, herramienta y sentido.

CONCLUSIONES

La integración entre semiótica y arte constituye un nuevo paradigma educativo, mientras que la semiótica aporta la estructura lógica para decodificar la complejidad del entorno, la práctica artística proporciona el terreno para la experimentación emocional y cognitiva. El estudiante entiende el arte como una forma de conocimiento y no solamente como una habilidad manual, cuando se fortalecen las competencias artísticas por medio de la semiótica visual. Además, la semiótica potencia la inteligencia creativa, lo cual facilita una producción artística más consciente y estratégica.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Agudelo Rendón, P. (2015). Hacia una semiótica del arte Implicaciones del pensamiento peirceano en el estudio del arte contemporáneo. *Cuadernos De Filosofía Latinoamericana*, 35(111), 127-145. <https://doi.org/10.15332/s0120-8462.2015.0111.06>
- Arévalo Viveros, L. F., Acosta Caicedo, S. J., y Mora Cruz, V. (2025). Campos, objetos y líneas de estudio de la semiótica colombiana. *Lenguaje*, 53(1), e30114317. <https://doi.org/10.25100/lenguaje.v53i1.14317>

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

- Concha-Huarcaya, M. A., Alva-Olivos, M. A., Sosa-Aparicio, L. A., y Carbonell-García, C. E. (2024). Impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. *EPISTEME KOINONIA*, 7(14), 122-132. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i14.4152>
- Dondero, M., y González Ochoa, C. (2023). De la imagen como enunciado a la imagen como escritura: El material turn en semiótica visual. *Tópicos del Seminario*, (50), 93-112. <https://n9.cl/yguk2>
- Flores Solano, C. (2020). Competencias semióticas para la alfabetización multimodal en la asignatura de español de secundaria en Costa Rica. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(33), 162-185. <https://dx.doi.org/10.22458/ie.v22i33.3037>
- Fonseca Jorge, P. (2023). Joseph Kosuth and ethics as a mediator between meaning and emptiness. *Convergences - Journal of Research and Arts Education*, 16(31), 75-83. <https://doi.org/10.53681/c1514225187514391s.31.142>
- Méndez Ramírez, A. L. (2025). IA: alcances y limitaciones en la semiótica aplicada a las artes visuales. *Paradigma Creativo*, 6(1), 98-109. <https://doi.org/10.29105/pc.v6i1.83>
- Quispe, A., Hinojosa-Ticona, Y., Miranda, H., & Sedano, C. (2021). Serie de Redacción Científica: Revisiones Sistemáticas. *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*, 14(1), 94-99. <https://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.141.906>
- Reytor Garriga, E. (2022). El desarrollo de la competencia semiótica como eje transversal de la estrategia curricular de lengua materna. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(2). <https://n9.cl/ur6kk>
- Rodríguez Gómez, S. (2020). Desarrollar la inteligencia creativa en diseño: repensar la semiótica. *Bitácora Urbano Territorial*, 30(2), 141-150. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n2.81537>
- Rojas-Gómez, M. (2024). Lo artístico investigativo y sus diferentes enfoques metodológicos. *Pensamiento palabra y obra*, (31), e19002. <https://doi.org/10.17227/ppo.num31-19002>

Diana Asunción Ortiz-Salas; Ana Melva Olano-Dávila; Nélida Huamán-Delgado

- Rossini Velarde, K. N., y Carcausto Calla, W. H. (2025). La expresión artística y las competencias socioemocionales en los estudiantes de educación básica. *Revisión Sistemática. Revista Tribunal*, 5(10), 526-541.
<https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i10.140>
- Tarré Alonso, B. (2025). Semiótica del arte contemporáneo. *Informatio*, 30(2), e214.
<https://doi.org/10.35643/Info.30.2.7>
- Tarré Alonso, B. (2025). Semiótica del arte contemporáneo: explorando la intersección entre lenguaje, significado y práctica artística. *Informatio*, 30(2), e214.
<https://doi.org/10.35643/info.30.2.7>
- Vélez Pardo, E. del C., Chuico Medina, E. F., y Arellano Vivanco, K. G. (2025). Innovaciones pedagógicas para la educación artística: una revisión sistemática. *CONECTIVIDAD*, 6(3), 106-120. <https://doi.org/10.37431/conectividad.v6i3.255>
- Yupanqui, E., Peralta Guzmán, C., Luján Villegas, J., y Mendoza Alva, C. (2024). Aprendizaje basado en las habilidades artísticas: Un abordaje a partir de Deleuze. *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 33(3), 35-55.
<https://n9.cl/lqjk1t>