

La Epistemología y Semiótica en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones: un puente para la construcción de piezas artísticas.

ALFARO, DAYANA.

Cita:

ALFARO, DAYANA (2022). *La Epistemología y Semiótica en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones: un puente para la construcción de piezas artísticas.* “3º Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM”. “Agendas Emergentes y Protagonistas Territoriales” “Homenaje a Mabel Piccini”. Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, Villa María.

Dirección estable:

<https://www.aacademica.org/iii.congreso.latinoamericano.de.comunicacion.de.la.unvm.la.comunicacion.regionale.su.laberinto/64>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eYXv/Exm>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

**La Epistemología y Semiótica en la Licenciatura en Artes Visuales de la
Universidad Nacional de los Comechingones: un puente para la
construcción de piezas artísticas**

Eje 3: Producción en Conocimiento Académico

ALFARO DAYANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES (UNLC)

D5881

VILLA DE MERLO, SAN LUIS

dalfaro@unlc.edu.ar

RESUMEN

En el siguiente trabajo se relata la experiencia didáctica del espacio curricular Epistemología y Semiótica, dictado para estudiantes de 2º año de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC). Este estudio sistematiza y visibiliza, a través de un recorrido teórico y una serie de testimonios estudiantiles y de artistas, la relevancia de la Epistemología y Semiótica en la construcción de piezas artísticas.

De igual manera, dicho espacio curricular sostiene que la producción de una obra de arte permanece abierta, aún luego de ser observada y apreciada por su público. También, reconoce que las y los espectadores son sujetos pensantes y portadores de múltiples significaciones que influyen en la interpretación de una pieza de arte.

Epistemología y Semiótica es una asignatura que ofrece un pantallazo histórico y descriptivo del papel de ambas ciencias, de la necesidad de pensarlas en forma conjunta y de sus posibles utilidades en la producción artística. A partir de ello, este documento busca problematizar y describir la impronta de dichas ciencias en la construcción artística y en la formación de estos profesionales. Asimismo, persigue la discusión sobre: ¿Qué tipo de conocimientos producen las artes visuales?

Algunas conclusiones preliminares de este estudio anticipan que las mencionadas ciencias, articulan sus saberes para el desarrollo del conocimiento y posibilitan la generación de procesos comunicacionales. De la siguiente manera, este dúo permite pensar al lenguaje como una herramienta fundamental para la construcción y producción de sentidos que intervienen en la producción de una pieza artística.

PALABRAS CLAVE: Epistemología; Semiótica; Artes Visuales

INTRODUCCIÓN

En este documento se narra una experiencia didáctica desarrollada en Epistemología y Semiótica (EyS), dictado para estudiantes de 2º año de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), ubicada en Villa de Merlo, San Luis.

Los estudios sobre las artes visuales poseen singularidades extraordinarias. Desde ya, consideran que la construcción de conocimiento artístico es un elemento sumamente pertinente para la formación en artes. Aquí se sistematiza y visibiliza, a través de un recorrido teórico y una serie de testimonios estudiantiles y de artistas, la relevancia de las mencionadas ciencias en la producción de obras artísticas.

La producción de una obra de arte permanece abierta, aún luego de ser observada y apreciada por su público. También, se reconoce que las y los espectadores son sujetos pensantes y portadores de múltiples significaciones que influyen en la interpretación de una pieza de arte. Igualmente, se busca problematizar y describir la impronta de dichas ciencias en la construcción artística y en la formación de estos profesionales. Asimismo, persigue la discusión sobre: ¿Qué tipo de conocimientos producen las artes visuales?

En esta oportunidad se enfatiza sobre el marco teórico empleado en el dictado de EyS, su utilidad, y en tres testimonios de estudiantes que transitaron dicho espacio curricular. No se indaga, ni socializa, en este artículo, el marco didáctico de la asignatura pero no se descarta hacerlo próximamente.

Epistemología y Semiótica en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones

La Licenciatura en Artes Visuales fue creada en 2019 y ofrece el título intermedio de Técnico/a en Artes Visuales. El espacio curricular EyS, se dicta para estudiantes de 2º año de la mencionada carrera y fue dictada por primera vez en 2021. Dicha carrera posee uno de los mayores porcentajes de estudiantes de la UNLC y presenta la opción de formarse en artes visuales en la Costa de los Comechingones, permitiendo formarse

en artes plásticas, escultura, dibujo, pintura, ilustración, fotografía y vídeo, entre otros espacios curriculares.

Esta asignatura ofrece un pantallazo histórico y descriptivo del papel de ambas ciencias, y propone pensarlas en forma conjunta y plantea revisar sus posibles utilidades en la producción artística. Allí, se visibiliza la pertinencia del pensamiento artístico, mediante herramientas epistemológicas, y se reconoce la relevancia del productor de una obra y su público espectador. Es así que la creación de una obra de arte permanece abierta, aún luego de ser observada y apreciada por su público. También, reconoce que las y los espectadores son sujetos pensantes y portadores de múltiples significaciones que influyen en la interpretación de una pieza de arte.

A partir de Tatarkiewicz (2008), se aportan pistas de que el arte es un ejercicio de la libertad y consiste en una forma de “descubrir, identificar, describir y fijar nuestras experiencias, nuestra realidad interior”. (p.71)

Lo anterior, debe su fundamento a perspectivas propias de las Ciencias Sociales, que retoman el construcciónismo, lo lingüístico y lo contextual en el campo de las Artes.

El marco teórico de Epistemología y Semiótica

El siguiente corpus teórico ayuda a precisar el conjunto de ideas y procedimientos, recuperados en el mencionado espacio curricular, las cuales guían el relato de esta investigación.

Palma y Pardo (2012), invitan a reflexionar sobre dos nociones de Ciencia, la primera en sentido restringido y la segunda, desde una perspectiva amplia, enfatizando en las características históricas que toma la validación y producción científica en cada paradigma científico. La definición de ¿Qué es la Ciencia? se modifica a la par de múltiples factores contextuales. En este sentido, hoy no se poseen los mismos elementos característicos que en la modernidad para definir al conocimiento científico. Aquí se encuentra un eslabón similar entre Arte y Ciencia. Abarca (2015) define que “Las artes, en tanto prácticas concretas o modos específicos del hacer humano, también se determinan históricamente, variando la definición del concepto general de arte, los objetos agrupados en esta categoría y las funciones que se le atribuyen a las obras artísticas”.(p.34).

A finales del S XIX en el campo de las ciencias sociales se comienza a discutir su estatus epistemológico: ¿a ellas les corresponde explicar o comprender la realidad social?, ¿En qué consiste el conocimiento científico en las ciencias sociales?. Ese debate se trasladó a las artes, y ellas se nutrieron de la perspectiva comprensivista, se reconoció la relevancia de la subjetividad, la influencia del sujeto en el proceso cognitivo y la necesidad de comprender lo social, de dar cuenta de los significados y de la realidad valorativa, simbólica, lingüística e histórica.

A partir de lo anterior, EyS ofrece un pantallazo de la historia de la ciencia para repensar las herramientas a partir de las cuales se comprende la realidad, para interpretarla y ante ello, cabe recordar la aparición de la hermenéutica filosófica contemporánea de Gadamer (S XX), a modo de interpretar y desocultar sentidos de los actores sociales y el giro lingüístico que otorga importancia a la dimensión semántica y su fusión con la historia.

Al momento de crear una obra artística, el o la artista, selecciona, interpreta y construye una idea y un mensaje que espera transmitir en su producción. Más allá de esto, el público espectador realiza más que la mera contemplación de una obra, e interpreta, obtiene un significado particular en dicho proceso.

En el SXX la Teoría de la Complejidad (Morín, 2001) surge para comprender la complejidad de los fenómenos sociales, para unir y complementar saberes y lógicas antes excluidas que pueden dar pista y ayudar a entender diferentes objetos de estudio de las ciencias sociales.

A la par de lo mencionado, es clave recuperar el paradigma posnaturalista, el cual indica una crisis y apertura hacia otras formas de producir conocimientos y verdades, según Palma y Pardo (2012). En la época actual se producen constantes críticas a la ciencia y al progreso científico. También, “hay quienes afirman la existencia de otras formas de racionalidad además de la científica y señalan la presencia de cierto tiempo de ‘verdad’ en expresiones y discursos extracientíficos, por ejemplo, el arte”. (P.40-41).

EyS plantea realizar una revisión teórica- práctica comenzando por la relevancia de las posturas epistemológicas, su pertinencia para la interpretación de la realidad y su interrelación con la Semiótica en cuanto a la producción de sentidos en las obras de artes visuales. Igualmente, dicha asignatura admite que ante cualquier construcción de conocimiento hay un posicionamiento epistemológico. En este sentido dicho espacio

curricular, se posiciona en el Paradigma del relativismo, Alonso et al., (2001), el cual sostiene la no existencia de un criterio de racionalidad intemporal y universal, afirmando que el progreso científico y el cambio tecnológico se producen dentro de un juego de intereses, motivaciones y preocupaciones propias de la actividad humana y social.

Por un lado, la epistemología es una ciencia que estudia la producción y los criterios de validación del conocimiento científico. Se trata de una rama de la filosofía que se ocupa de problemáticas que rodean a la teoría del conocimiento: la noción del saber, los conceptos vinculados, los criterios y fuentes de conocimientos y, por supuesto, de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. De igual manera, se la define como aquella disciplina dedicada al “estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico”. (Klimovsky, 1994, como se citó en Carbonelli et al., 2014).

Por otro lado, la Semiótica estudia los procesos de producción, circulación y recepción de los discursos sociales, es decir la dimensión significante en lo social. (Verón, 1978). Continuando con este actor, la semiótica se enfoca en los discursos, es decir la dimensión significante en lo social. Los procesos de la semiótica, aunque prestados de la lingüística, ofrecen herramientas a los estudiantes de arte, para entender el funcionamiento de los signos visuales y su implicancia en el tejido social.

Las Artes Visuales son parte de las Ciencias Sociales y, comparten con las últimas, la singularidad de producir formas y significaciones a partir de instancias operacionales ancladas en lo socio- cultural. Según Tarazona (2012), desde la perspectiva cognitiva, se piensa que la producción artística es un reflejo de las operaciones mentales y con ello, se podría establecer un diálogo teórico entre la Epistemología, para abordar e indagar en las condiciones de validación de conocimiento del arte a través de los procesos semióticos en los que se fundamentan los procesos cognoscitivos. (Finol, 2004).

El marco teórico de EyS también, enfatiza en la modificación del proceso artístico a la par de los paradigmas científicos y en la actualidad, no solo en el sentido de la amplitud y construcción de verdades, sino por la influencia de las industrias culturales y el impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

A partir de Molina (2016) se puede señalar que en la contemporaneidad la obra está en permanente cambio, puede ser modificada, es decir que es un trabajo en progreso, que

espera que el espectador u observador se convierta en actor, en usuario, en operador, y hasta en coautor o co creador. Primero con la globalización y luego con internet, se transforman las relaciones de producción y distribución del conocimiento, por supuesto del arte”. (p.17). “El proceso artístico no tiene límites, tiene un final abierto y una estructura desjerarquizada y rizomática” (p.18).

EyS recobra la relevancia del público espectador de una obra de arte y lo define como un actor importante en el proceso artístico moderno; éste cumple un factor esencial para propiciar una experimentación e interacción en una obra de arte.

Lo objetivo y lo subjetivo

Por un lado, la Epistemología plantea la rigurosidad del conocimiento científico y coloca el peso en la objetividad de la producción científica. Por otro lado, desde la Semiótica se enfatiza sobre la pertinencia del lenguaje y se posiciona en la producción de sentido de lo social, mediante lo lingüístico.

En esta óptica, las artes, que expresan lo sensitivo y construyen lo real, muestran el aspecto subjetivo de construcción de conocimientos. Según Medina (2016) “...acceder al mundo real como tal, es difícil puesto que cualquier aproximación al mismo se torna una versión. Entonces construir versiones es hacer mundos, lo cual significa, ver cada obra como una definición del arte, que supondría que no hay conocimiento independiente de nuestra capacidad de dar razones. (p.29).

Con lo anteriormente mencionado, se presenta una posible crítica para la construcción de saberes artísticos y la dificultad de considerar los conocimientos científicos. Las artes son vías de expresión, pero no son consideradas productoras de saberes científicos.

La experiencia del 1º dictado de Epistemología y Semiótica

Epistemología y Semiótica fue dictada en modalidad híbrida desde agosto hasta noviembre de 2021 y tuvo características particulares, a la par del contexto socio-político que aconteció en Argentina. Cursaron 24 estudiantes que viven en Villa de Merlo y zonas cercanas a la Costa de los Comechingones, San Luis. Otra de las características del curso es que la gran mayoría del estudiantado, es adulta y ya ejerce

el arte, incluso, participaron de exposiciones y muestras, e incluso poseen una amplia trayectoria artística. También, hay 2 alumnas que se formaron en comunicación y son docentes del nivel primario- secundario.

La cursada arrancó mediante videoconferencias por Zoom y a los dos meses, se intercalan con encuentros presenciales en la sede de la UNLC. A lo largo de las clases se destacó la relevancia de la Epistemología y Semiótica para la investigación en Artes, también en la producción de obras y para la revisión del Pensamiento Artístico.

El espacio curricular se planteó en modalidad regular y para alcanzar dicha condición se debía rendir un parcial, presentar las actividades prácticas encomendadas y aprobar un trabajo final integrador.

Se presentaron actividades prácticas relacionadas a las producciones de dibujos e imágenes que reflejarán la apropiación teórica y la utilización de técnicas aprehendidas a lo largo de toda la carrera. En el parcial se evaluaron únicamente aspectos teóricos de EyS y para el trabajo final se solicitó la producción, de manera grupal, de un dibujo, infografía o póster que representará al menos cinco conceptos trabajados en esta asignatura y su utilidad para la creación de obras de artes.

Lo anterior, permitió que el equipo docente de la asignatura observa la aprehensión de conceptos y su posterior utilización en una producción artística.

A continuación, se seleccionaron 3 testimonios estudiantiles, recopilados durante la realización del trabajo final.

Testimonios de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales 2021

En este apartado, se comparten tres testimonios de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales a modo de representar los vínculos entre Epistemología y Semiótica en la producción de obras artísticas:

"El Arte, partiendo desde el paradigma posmoderno, comienza a ser aceptado como parte de un sistema que, sin ser científico, genera conocimientos a través de su discurso y transdisciplinariamente interactúa con otras ciencias como la Epistemología, Semiótica, la Filosofía y la Psicología, logrando una comunión trabajando sobre la realidad social. Se legitima la multiplicidad de perspectivas y la pluralidad de voces, adquiriendo gran importancia las narraciones, en las que el conocimiento se encuentra entrelazado con las experiencias personales, que comienzan a ser consideradas fuente de conocimiento".

-Fanny, estudiante de artes visuales y fotógrafa.

"El lenguaje entendido como una producción social, además de intentar prestar atención al significado que producen los hablantes en un contexto particular. Mientras más comunicación hay entre nosotros, hay que tener en cuenta el contexto, vínculos e incluso nuestro nivel cognitivo particular, y a esto lo planteamos en la composición a través de los colores ya que los mismos nos van a transportar a cierta época ubicándonos en un contexto determinado generando vínculos". -Aldana y Antonella, estudiantes de artes visuales.

"La Epistemología y la Semiótica articulan sus saberes para el desarrollo del conocimiento y la generación de procesos comunicacionales donde el lenguaje se impone como herramienta fundamental para la construcción y producción de sentidos". -Celeste y Constanza, docentes del nivel primario- secundario y estudiantes de artes visuales.

CONCLUSIÓN

La presencia de espectadores / audiencias en una producción artística: implica una arista para investigar, a la par de los aportes de las mencionadas ciencias. ¿Qué piensan los públicos al contemplar una obra de arte?.

La Epistemología y Semiótica (EyS) otorgan herramientas válidas, pertinentes y necesarias para la construcción de piezas artísticas. Ponerlas en diálogo, pensarlas en dupla, constituye un eslabón central para la formación en Artes Visuales. Incluso, debatir: ¿Las artes generan conocimientos científicos? Es una arista conocida, pero no restringida a investigar.

Se concluye que ambas ciencias aportan conocimientos y que es necesario diseñar una teoría del conocimiento artístico. La EyS aportan elementos teóricos para pensar a las artes, producir obras y validar su producción de conocimiento, que si bien no es propiamente científico, permiten expresar versiones e interpretaciones de la realidad que otorgan pistas para la comprensión de nuestro entorno.

Referencias bibliográficas

Abarca Oliva, Eduardo, J. (2015). “La función cognitiva de las artes en la sociedad contemporánea”. *Imaginario Visual*, Año 5, N °9. P. 32-41. ISSN: 2007-3860.

Carbonelli M, Esquivel, J. Y Irrazábal, G. (2014). Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la investigación. Florencio Varela, Argentina. Universidad Nacional Arturo Jauretche. ISBN: 978-987-3679-01-8.

Finol, Enrique, J. (2004). Semiótica y Epistemología: diferencia, significación y conocimiento. *Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*. Año I, N°2, mayo- agosto. Pp. 22-32.

Molina, Natalia., H. (2013). El cambio de Paradigma del Proceso Artístico en el mundo contemporáneo”. *Epistemología de las Artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo*. Sánchez, Daniel, J,. (Ed.). Universidad Nacional de la Plata. Pp. 13-27.

Morin, E. (2001) Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona. Pp. 87 a 118.

Palma, Héctor A. y Pardo, Rubén H,. (2012). “La invención de la ciencia: la constitución de la cultura occidental a través del conocimiento científico”. En *Epistemología de las ciencias sociales*, Biblos. Pp. 18-41.

_____.” El desafío de las ciencias sociales: desde el naturalismo a la hermenéutica. En *Epistemología de las Ciencias Sociales*. Biblos. Pp. 103 a 126.

Saussure, Ferdinand. (1945). *Curso de Lingüística General*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Losada.

Tarazona Pedro, N., A. (2012). Arte visual y cognición. Una interpretación cognitiva del proceso de creación en el arte visual. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Repositorio Institucional. Disponible en:
<https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/166>

Tatarkiewicz, Wladyslaw. (2008). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos.

Verón, Eliseo. (1987). "El sentido como producción discursiva en La Semiosis Social ". Buenos Aires, Gediso Editorial. Pp .124-133.