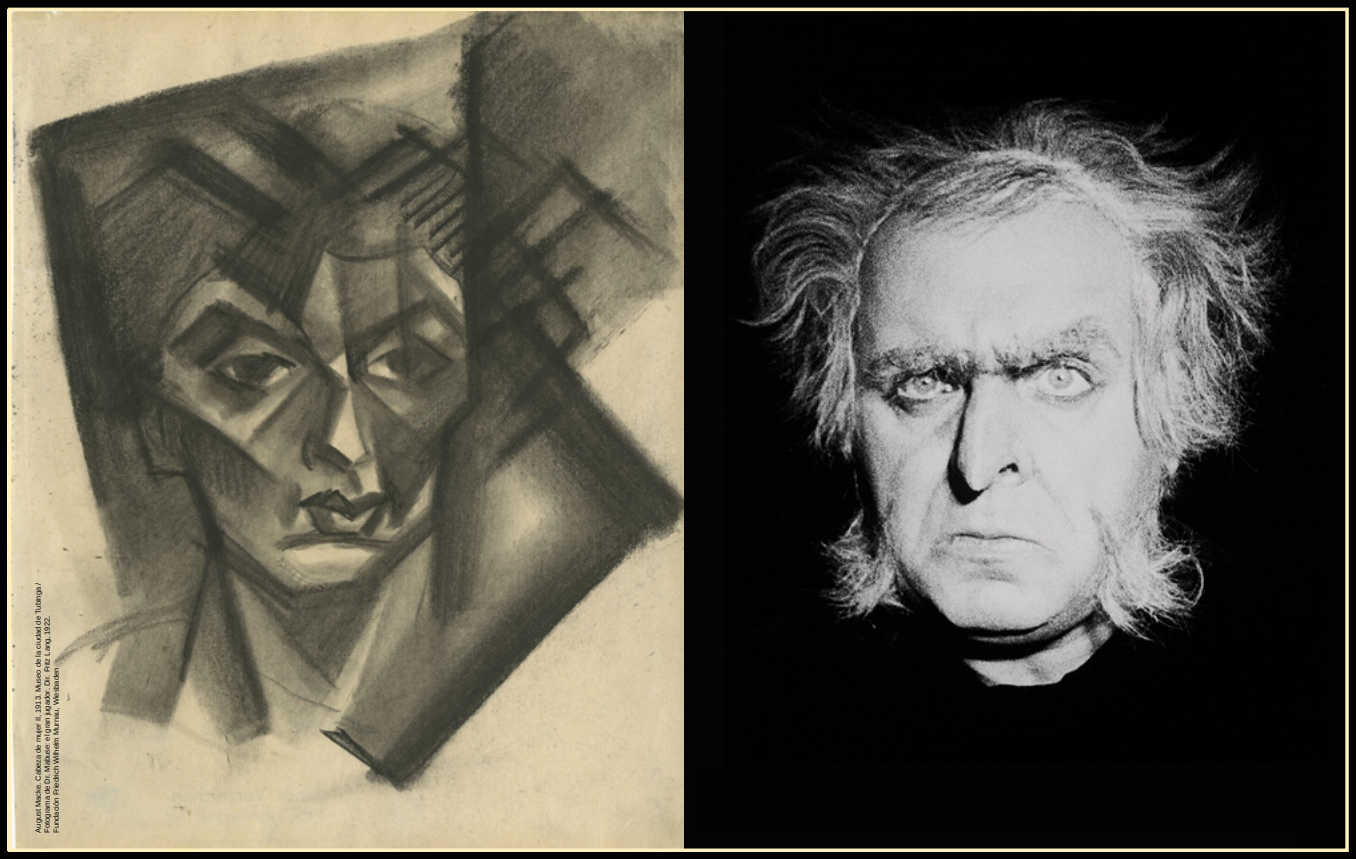
EXPRESIONISMO
UN ARTE DE CINE



FICHAS DIDÁCTICAS
PARA PROFESORES
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Propuestas para preparar la visita a la exposición

CON LA COLABORACIÓN DE:

F.W. Murnau
MURNAU STIFTUNG

Institut für
Kulturaustausch

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

EXPRESIONISMO

UN ARTE DE CINE

1. Datos de la exposición
2. Enlaces con el currículo de Educación Secundaria
3. Objetivos de las propuestas didácticas
4. Propuesta de actividades de preparación
   Antes de la visita a la exposición
5. Desarrollo de la visita a la exposición
6. Propuesta de actividades para profundizar
   después de la visita a la exposición

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

1. Datos de la exposición

El expresionismo fue un movimiento cultural revolucionario que pretendía unir arte y vida, y difuminar las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para construir un universo estético y emocional único.
Sus colores intensos, perspectivas distorsionadas y emociones al límite sirvieron para revelar lo que se esconde tras la realidad. Siguiendo su estela, el cine adquirió un gran potencial, creando imágenes inquietantes, oníricas y visionarias que aún hoy nos siguen fascinando.
Por primera vez en España, una exposición única revela el intenso diálogo entre el expresionismo y el cine durante las primeras décadas del siglo XX. En ella el visitante descubrirá cómo este movimiento vanguardista buscaba fundir arte y cine en una experiencia total, construyendo un universo estético y emocional que sigue vivo más de un siglo después. Desde las películas *El gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis,* hasta los cuadros de paisajes urbanos de Otto Dix o los rostros desgarrados de Käthe Kollwitz, la exposición invita a adentrarse en un imaginario inquietante, radical y fascinante.
El recorrido combina 152 obras y fragmentos cinematográficos para llevarnos por un viaje único al corazón del expresionismo, cuya huella resuena todavía en el arte contemporáneo y en el cine de creadores como Tim Burton, Guillermo del Toro o David Lynch.

Exposición:
EXPRESIONISMO. UN ARTE DE CINE
FUNDACIÓN CANAL

Mateo Inurria, 2.
Del 8 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026
Entrada libre.
Laborables y festivos de 11:00 a 20:00 h.
Miércoles de 11:00 a 15:00 h.

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES DINAMIZADAS POR MIRARTE:

Imprescindible reserva previa.

VISITA TALLER para grupos de Educación Primaria.
Lunes y viernes a las 10:00 h.
Duración 120 min.

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria.
Lunes y viernes a las 12:00 h.
Duración 75 min.

Para reservas en las actividades didácticas para grupos escolares ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 91 323 28 72 (de L a V de 10:00 a 16:30 h.) o de la dirección de correo: info@mirarte.net.
Más información sobre tarifas y detalles de las visitas en:

www.fundacioncanal.es

2. Enlaces con el currículo de Secundaria

La visita, así como las actividades propuestas ayudan a desarrollar varias de las competencias claves que se deben adquirir a lo largo de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo especialmente al aspecto humanístico y artístico.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Competencia en conciencia y expresión culturales.
Competencia ciudadana.

Proponemos enlazar los contenidos de la exposición con las distintas asignaturas del currículo de Educación Secundaria.

Asignaturas:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

La visita a la exposición se plantea como una actividad reflexiva y participativa que permita a los alumnos decodificar las imágenes además de ejercer un juicio crítico. Trabajaremos además algunos elementos formales del lenguaje visual que faciliten al alumno el acercamiento a conceptos fundamentales de la composición y creación artística.

Geografía e Historia

En relación con la asignatura de Geografía e Historia la visita permitirá descubrir las claves del expresionismo, un movimiento artístico nacido tras la Primera Guerra Mundial. Nos aproximaremos a su contexto histórico para comprender cómo reflejó las tensiones sociales, políticas y culturales de su tiempo, y analizaremos su importancia dentro de la Historia del Arte y del Cine del siglo XX. Trabajaremos además conceptos de respeto, conservación y defensa del patrimonio audiovisual y cultural.

Lengua Castellana y Literatura

La contribución desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se realizará a través de la adquisición de vocabulario específico. El profesor puede apoyar la visita utilizando procesos de búsqueda y análisis de vocabulario artístico, así como la redacción de documentos en los que pueda hacer uso de estos. La visita fomentará la participación y la verbalización de sentimientos y opiniones con actitud cooperativa y respetuosa.

2. Enlaces con el currículo de Secundaria

Asignaturas:

Expresión Artística (4º ESO)

En relación con la asignatura de Expresión Artística, la visita permitirá desarrollar el criterio estético y la mirada personal a través del análisis de obras de arte. La educadora fomentará la reflexión crítica y ayudará a descubrir la fuerza expresiva de este movimiento, caracterizado por la exageración de las formas, los contrastes de luces y sombras y la carga emocional de las imágenes. Contextualizaremos las obras en su época para comprender cómo el arte puede transmitir emociones colectivas y personales y, analizaremos su influencia en otros movimientos artísticos y otros ámbitos como la fotografía o la escenografía.

Las actividades previas y posteriores se plantean como una opción para que el profesor pueda seguir trabajando en el aula y ligar el aprendizaje a otros temas, así como fomentar la creación de expresiones artísticas.

Involucre a los profesores de su centro para obtener el máximo partido a la visita. Una vez realizada la visita taller puede retomar el trabajo en clase y ahondar en las enseñanzas de la exposición en cada una de las asignaturas.

3. Objetivos de la propuesta didáctica

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de Educación Secundaria para facilitar la preparación de la visita a la exposición *EXPRESIONISMO. UN ARTE DE CINE.* También puede utilizarse para trabajar en clase a partir de las imágenes de la exposición.

El programa plantea un recorrido por la muestra con sugerencias de observación y reflexión que ayuden al profesor a desarrollar los objetivos propuestos de forma atractiva.

De este modo, se pretende facilitar el diálogo abierto con los alumnos y promover una actitud positiva y de aprendizaje significativo.

El documento se completa con actividades para desarrollar en el aula antes y después de la visita.

Cada una de las propuestas está pensada para que la actividad resulte atractiva y persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Descubrir la exposición *EXPRESIONISMO. UN ARTE DE CINE.*
- Observar y reconocer las características principales del expresionismo en pintura y cine.
- Desarrollar una interpretación personal de las obras, expresando con palabras qué sensaciones o ideas transmiten.
- Relacionar arte y sociedad, comprendiendo que las obras expresionistas reflejan emociones y acontecimientos en la vida de su tiempo.
- Fomentar la creatividad y el respeto por el patrimonio cultural, valorando la diversidad de expresiones artísticas como parte de la historia común.
- Desarrollar en los alumnos el hábito de visitar exposiciones a partir de experiencias positivas.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Con el fin de aprovechar al máximo la visita recomendamos prepararla en clase en dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas relacionadas.

Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del profesor en función del nivel y características de su grupo. El profesor deberá trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que van a tratar en la visita, lo que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su implicación para el disfrute de esta.

Actividad 1. Contexto histórico

Enlace curricular:

Geografía e Historia

Materiales:

- Un mapa de Europa de principios de siglo XX
- Tarjetas con los nombres de los países
- Cuerdas o lanas azules y rojas

Divida a sus alumnos en pequeños grupos. Cada grupo recibe una tarjeta con el nombre de un país (Francia, Inglaterra, Rusia, Austria-Hungría, Italia, etc.). Con la ayuda del profesor, se van colocando las cuerdas entre países según sus alianzas (cuerdas o lanas azules) y rivalidades (cuerdas o lanas rojas) en las primeras décadas del siglo XX. Reflexionad sobre el mapa y pensad en qué pasaría si un país se peleaba con otro.

Información con la que puede partir el profesor:

A comienzos del siglo XX, Europa era un continente muy poderoso, lleno de países que querían crecer y demostrar que eran los más fuertes. Para sentirse seguros, muchos de estos países empezaron a hacer alianzas, es decir pactos de amistad y ayuda en caso de guerra.

Por un lado, estaban Alemania, Austria-Hungría e Italia que formaban la llamada Triple Alianza. Por otro, estaban Francia, Reino Unido y Rusia que formaban la Triple Entente. Si un país de un grupo tenía un problema, sus amigos iban a ayudarle. Lo mismo ocurría con el otro grupo.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Además, había rivalidades muy fuertes:

- Alemania y Francia se llevaban mal desde hacía años, porque Alemania le había quitado a Francia una región llamada Alsacia y Lorena.
- Austria-Hungría y Rusia competían por incluir en una zona llamada los Balcanes donde había pueblos pequeños que querían ser independientes.
- Gran Bretaña y Alemania también rivalizaban por tener la flota de barcos más grande.

En 1914 se produjo en Sarajevo el asesinato del archiduque del Imperio austriaco Francisco Fernando. Este fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial.

Complemente esta actividad con imágenes o un video corto sobre la Primera Guerra Mundial.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Actividad 2. Expresionismo

Enlace curricular:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Expresión artística

Trabajen en grupos a partir de una selección de obras de arte expresionistas.

Por ejemplo:

- Edvard Munch. *El grito,* 1893
- Egon Schiele. *Madre muerta,* 1910
- Franz Marc. *Los grandes caballos azules,* 1911
- Emile Nolde. *La crucifixión,* 1911-1912
- Ernst Ludwig Kirchner. *Autorretrato como soldado,* 1915

Preguntas generales:

¿Qué sentimientos transmite la obra?
¿Cómo los transmite (color, formas, composición)?
¿Qué diferencia encuentras con un cuadro realista?
¿Qué relación puede tener con la época en la que fue pintada?
¿Creéis que refleja la experiencia personal del artista o un sentimiento colectivo de la sociedad?
¿Qué tienen en común todas estas obras?
¿Creéis que el arte puede ser un espejo de los problemas sociales e históricos?

Aproveche a presentar brevemente a los artistas y a relacionar los hechos históricos ocurridos con sus obras.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Actividad 3. Cine expresionista

Enlace curricular:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Expresión artística

Visualizar una película o fragmento de una película expresionista, por ejemplo, *El gabinete del Dr. Caligari (1920) o Nosferatu (1922),* y reflexionar sobre cómo influyeron a películas actuales:

- *The Lighthouse* (2019)
- *Sin City* (2005)
- *The Dark Knight* (2008)
- *Batman: The animated Series* (1992)
- *Pesadilla antes de Navidad* (1993)

5. Desarrollo de la visita a la exposición

El profesor debe procurar que la visita a la exposición se desarrolle de una forma activa y participativa. Se deberá prever unos espacios de tiempo razonables para que sus alumnos miren detenidamente las obras, opinen y pregunten. El objetivo es que, a través de la observación dirigida, lleguen a sus propios descubrimientos y conclusiones.

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los alumnos sepan que deben guardar orden en la sala de exposiciones, evitad gritar o hablar todos a la vez y recordad que está prohibido tocar las obras expuestas y hacer fotografías con flash.

Gracias por la colaboración de todos.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1.
RUPTURA / LIBERACIÓN. EL ESCENARIO EUROPEO

PARADA 2.
RUPTURA / LIBERACIÓN. DEL CAMPO A LA CIUDAD

PARADA 3.
FORMA / DEFORMACIÓN. TRAZO

PARADA 4.
FORMA / DEFORMACIÓN. XILOGRAFÍA

PARADA 5.
FORMA / DEFORMACIÓN. COLOR

PARADA 6.
FORMA / DEFORMACIÓN. DEFORMACIÓN

PARADA 7.
FORMA / DEFORMACIÓN. EL HOMBRE COMO MÁQUINA

PARADA 8.
SUEÑO / TRAUMA. MIEDO

PARADA 9.
SUEÑO/ TRAUMA. EL MONSTRUO

5. Desarrollo de la visita a la exposición

Antes de visitar la exposición realice una pequeña presentación en la sala de introducción a la exposición. No olvide recordarles las normas de comportamiento para acceder a la sala de exposiciones.

Hable del título de la exposición “Expresionismo. Un arte de cine” y reflexionad sobre la tipografía utilizada para el título que habrán visto al pasar y el color de las paredes.

El expresionismo es un movimiento vanguardista surgido a principios del siglo XX, especialmente en Alemania, que buscaba expresar la realidad de forma subjetiva y emocional.

El expresionismo no solo apareció en la pintura, sino también en la literatura, la música y el cine. Hoy van a visitar una exposición en la que descubrirán cómo la pintura y el cine expresionista utilizaron recursos muy parecidos y cómo estas dos formas de arte parecen “dialogar” entre sí.

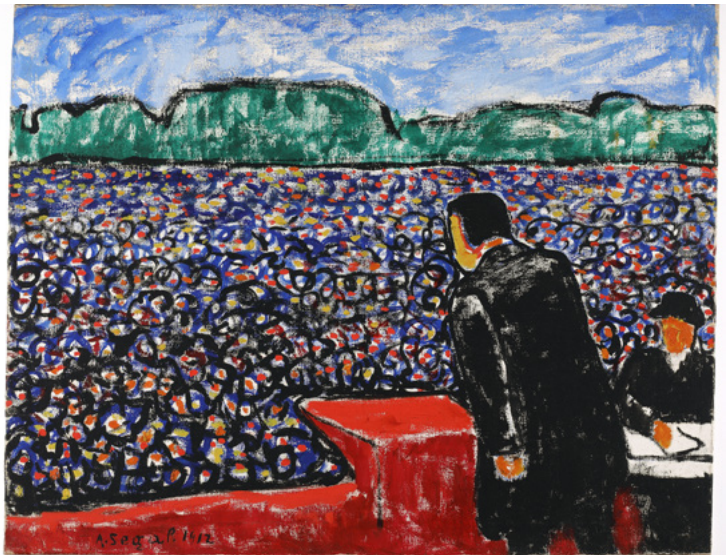
La exposición está dividida en tres ámbitos:

Ámbito 1. Ruptura / Liberación
Ámbito 2. Forma / Deformación
Ámbito 3. Sueño / Trauma

PARADA 1.
RUPTURA / LIBERACIÓN.
EL ESCENARIO EUROPEO

Contenidos que se abordan:

Europa principios de siglo XX
Primera Guerra Mundial



Arthur Segal. El orador, 1912. Colección particular, Berlín. Kunsthalle Emden

Describid lo que veis. ¿Qué creéis que puede estar pasando? ¿Por qué creéis que el pintor decidió mostrarnos al orador de espaldas? ¿Cómo creéis que siente la multitud? ¿Parecen tranquilos, nerviosos, atentos…? ¿Qué mensaje querrá dar el orador? ¿Cómo os hace sentir a vosotros la escena? ¿Sabéis qué pasó en Europa en esos años?

Esta obra, *El orador,* fue pintada por Arthur Segal en 1912. El personaje de espaldas, frente a una gran multitud, parece estar dando un discurso importante. La fuerza de esta pintura se siente en la tensión entre las figuras y el espacio. El autor nos transmite emociones intensas, incertidumbre y un sentimiento de alerta ya que anticipa los grandes cambios que marcarían la historia de Europa y desembocarían en la Primera Guerra Mundial.

El cambio de siglo en Europa estuvo marcado por una mezcla de entusiasmo y temor. Por un lado, los grandes avances de la ciencia, la técnica y la industria transformaban la vida en las ciudades y daban la sensación de vivir en una época de progreso, pero, al mismo tiempo, crecía la inestabilidad social, las tensiones políticas y la amenaza de un conflicto entre naciones.

Si se ha hecho la actividad “Un mapa lleno de alianzas” en clase, recordad juntos las alianzas y las rivalidades, así como el detonante en 1914.

Esta obra fue pintada poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial ¿cómo crees que se sentía la gente en Europa en esos años?

PARADA 2.
RUPTURA / LIBERACIÓN.
DEL CAMPO A LA CIUDAD

Contenidos que se abordan:

Éxodo rural

Otto Dix. Metrópolis (calle con fachadas). 1925 / 1926. Colección particular, Berlín.
© Otto Dix, VEGAP, Madrid, 2025

Describid lo que veis. ¿Qué detalles de las fachadas, calles y edificios llaman vuestra atención? ¿Hay personas en la escena? ¿Cómo se mueven? ¿Interactúan entre ellos? ¿Cómo os hace sentir a vosotros la escena?

Europa vivió en esos años una etapa de grandes cambios. Uno de los más llamativos fue el éxodo rural, un movimiento masivo de la población del campo a la ciudad, impulsado por la industrialización, la mecanización agraria y la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.

Reflexione con sus alumnos sobre los problemas o tensiones que pueden surgir a partir de la concentración de personas en las ciudades (hacinamiento, trabajo, pérdida de tradiciones…).

Puede comparar esta imagen con la imagen de los paisajes rurales para hablar de las diferencias en cuanto al ritmo de vida, el espacio, e incluso los colores y emociones.

Paula Modersohn-Becker. Paisaje de humedal con troncos de abedul. c. 1900. Óleo sobre cartón sobre madera / Oil on Cardboard on wood. Museo de la Imaginación Buchheim, Bernried am Starnberger See

Puede preguntarles dónde preferirían vivir ellos y por qué.

La ciudad puede parecer atractiva por sus oportunidades, pero también alienante y anónima. ¿Creen que hoy en día pasa algo parecido?

Comparadlo también con el fotograma de la película *Metrópolis* dirigida por Fritz Lang en 1927.

Fotograma de la película “Metrópolis” (Metropolis), 1927
Dirigida por Fritz Lang. Guion de Thea von Harbou
© Fundación Friedrich Wilhem Murnau, Wiesbaden

PARADA 3.
FORMA / DEFORMACIÓN.
TRAZO

Contenidos que se abordan:

Ernst Ludwig Kirchner
El trazo
Distorsión de la perspectiva

Ernst Ludwig Kirchner. *Dos amigos conversando,* 1914. Museo de la Fantasía Buchheim, Bernried am Starnberger See

Describid lo que veis. ¿Qué creéis que está pasando en la escena? ¿Qué os llama la atención? ¿Cómo describirías los contornos de las figuras y los objetos? ¿Son suaves, rectos, quebradizos, enérgicos? ¿Por qué crees que los ha hecho así? ¿crees que los trazos aportan movimiento a la escena o a los personajes? ¿Hay algo que te parezca distorsionado en la escena? ¿Cómo te hace sentir esta obra?

Reflexionad sobre cómo el trazo no solo dibuja las formas, sino que además comunica emociones y estados de ánimo. Kirchner usa líneas angulosas y expresivas para mostrar la intensidad de la vida moderna o de las relaciones humanas.
En esta obra, Kirchner utiliza además una distorsión de la perspectiva que rompe con la profundidad tradicional. Las figuras, los muebles y el espacio parecen comprimidos como si todo estuviese en un primer plano. Esta manipulación hace que la escena pierda profundidad y genere una sensación de inestabilidad. Todo parece a punto de caerse o desmoronarse. La deformación del espacio refuerza la tensión emocional de la obra.

PARADA 4.
FORMA / DEFORMACIÓN.
XILOGRAFÍA

Contenidos que se abordan:

El trazo. Xilografía

Otto Lange. *Mujer desplumando un pato,* 1917
Colección de la Casa de Willy Brandt, Berlín

Describid lo que veis. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué tiene en común con la obra que hemos visto anteriormente? ¿Cómo crees que lo ha hecho?

Esta obra es una xilografía.

La xilografía es una técnica de grabado en la que se talla un diseño sobre una plancha de madera, dejando en relieve las zonas que se desean imprimir. Luego se aplica tinta sobre la superficie de madera y se presiona sobre papel o tela para transferir la imagen.

Muchos artistas expresionistas alternaron indistintamente la pintura y la xilografía, explorando en ambos medios un mismo lenguaje expresivo. En el expresionismo la xilografía se relaciona estrechamente con la pintura. Muchos artistas, como Ernst Ludwig Kirchner utilizaron trazos vigorosos y angulosos inspirados por la técnica xilográfica. La misma energía gestual que caracteriza sus pinceladas se traducen en los cortes directos sobre la madera.

En esta exposición se pueden ver xilografías de gran formato, en las que las planchas de madera alcanzaban dimensiones a las de los cuadros.

Los artistas expresionistas dieron un valor especial a la xilografía porque vieron en ella un medio directo para expresar emociones. Para ellos era un lenguaje artístico, no solo gráfico o ilustrativo.

Su carácter artesanal y su potencia gráfica se la convirtieron en un instrumento ideal para explorar nuevas formas de libertad artística alejándose de la precisión académica y del realismo.

PARADA 5.
FORMA / DEFORMACIÓN. COLOR

Contenidos que se abordan:

El color
El cine. Los gestos

Emil Nolde. *Cabeza de chica,* s.f. © Nolde Stiftung Seebüll

Describid lo que veis. ¿Qué colores predominan en la obra? ¿Son colores naturales o están exagerados? ¿Qué sensación o emoción te transmiten esos colores? ¿Qué partes del retrato atraen más la atención?

Emile Nolde utiliza colores vivos y saturados para transmitir emociones.
El color actúa potenciando el gesto del personaje.

Esto mismo pasa en el cine expresionista. Comparad esta obra con el fotograma de la película dirigida por *Robert Wiene El gabinete del Dr. Caligari.*

Aproveche para contarles qué es un fotograma.

Un fotograma es cada imagen que forma parte de una película. Cuando se proyectan muchos fotogramas muy rápido uno tras otro, nuestro ojo y nuestro cerebro no ven las imágenes separadas, sino que parece que todo se mueve de manera continua, como si los personajes y objetos estuvieran vivos.

Fotograma de la película "El gabinete del Dr. Caligari" (Das Cabinet des Dr. Caligari), 1920. Dirigida por Robert Wiene. Guion de Hans Janowitz y Carl Mayer.
© Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, Wiesbaden.

¿De qué creen que trata esta película? ¿Cómo te hace sentir? ¿Por qué?

El gabinete del Dr. Caligari es una película muda alemana muy famosa, considerada obra maestra del cine expresionista alemán. Trata de un hombre llamado Dr. Caligari que con la hipnosis consigue que otros hagan cosas sin darse cuenta, mientras duermen. El Dr. Caligari utiliza a Cesare para que haga cosas malas. Pero un joven descubre su secreto y consigue salvar a todos.

En la película todo sucede en un pueblo muy extraño, donde las casas y las calles parece que están torcidas. Todo se ve, no como se ve en la vida real, sino como si todo fuera un sueño.

Buscad otros fotogramas de esta película y relacionadlos con los trazos y las perspectivas de la obra Kirchner que han visto anteriormente.

PARADA 6.
FORMA / DEFORMACIÓN. DEFORMACIÓN

Contenidos que se abordan:

Distorsión de la perspectiva
Deformación

Fotograma de la película “El Golem”, 1920
Dirección y guion de Paul Wegener
© Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, Wiesbaden

Describid lo que veis. ¿Te parece que este edificio es normal? ¿Qué te llama la atención? ¿Creéis que las paredes están rectas o están inclinadas? Si pudieras caminar dentro de ese escenario, ¿cómo te sentirías? ¿Inseguridad, miedo, misterio, tensión? ¿Por qué crees que el director nos presenta esta imagen? ¿Qué relación encuentras entre estas deformaciones en el cine y los trazos angulosos o exagerados de la pintura expresionista?

La película E*l Golem,* está basada en la leyenda judía del Golem de Praga. La historia va de un ser animado a partir de barro por el rabino Löw para proteger a la comunidad judía de Praga de persecuciones y amenazas externas. Al principio el Golem cumple su misión mostrando obediencia. Sin embargo, pronto, la criatura es incontrolable y peligrosa, y su fuerza provoca caos y miedo incluso entre quienes la crearon.

La película utiliza la deformación y distorsión de las formas y perspectivas como estrategia para transmitir emociones y estados psicológicos. Los ángulos exagerados, los edificios inclinados y los objetos deformados crean un mundo inquietante y cargado de tensión, reflejando el miedo, la angustia o la opresión de los personajes.

Esta estética recuerda a la pintura expresionista, donde los artistas alteran la realidad para comunicar sentimientos profundos más que reproducir la apariencia real del mundo.

PARADA 7.
FORMA / DEFORMACIÓN.
EL HOMBRE COMO MÁQUINA

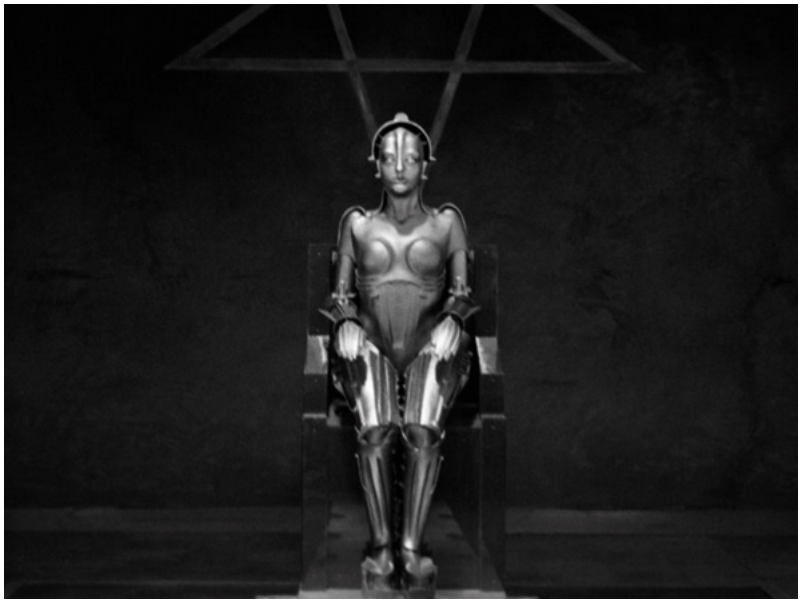
Contenidos que se abordan:

El hombre como máquina

Rudolf Belling. *Formas orgánicas (Hombre caminando),* 1921.
Kunsthandel Werner, Bremen/ Berlín. © Rudolf Belling, VEGAP, Madrid, 2025

Describid lo que veis. ¿Cómo se representan las piernas, los brazos y el cuerpo de este personaje? ¿Qué piensas que está haciendo' ¿Está quieto o en movimiento? ¿Por qué crees que lo representa así? ¿A qué te recuerda?

Comparadlo con el fotograma de la película *Metrópolis.*



Fotograma de la película "Metrópolis" (Metropolis), 1927
Dirigida por Fritz Lang. Guion de Thea von Harbou
© Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, Wiesbaden

Metrópolis es una película que cuenta la historia de una ciudad enorme y moderna, donde la gente trabaja en fábricas enormes que recuerdan a una gran máquina. En la ciudad viven dos mundos muy distintos:

Los jefes y personas importantes que viven en casas bonitas y cómodas.

Los trabajadores, que hacen todo el trabajo duro moviendo enormes máquinas. El protagonista es un joven llamado Freder, hijo del jefe de la ciudad, que descubre cómo los trabajadores viven en condiciones difíciles y decide ayudarlos. Con ayuda de un robot, llamada María, Freder intenta unir a todos para que todos puedan vivir mejor.

En la película los edificios son extraños y todo está controlado por las máquinas.

¿Por qué crees que los artistas muestran a los hombres como si fuese máquinas?

Ambos artistas muestran al hombre como parte de la maquinaria moderna, reflejando la industrialización y la mecanización de la vida urbana. En *Metrópolis,* los trabajadores son reducidos al trabajo mecánico.

Uno de los grandes miedos del momento fue pensar en cómo la modernidad puede deshumanizar a las personas, convirtiendo sus cuerpos y movimientos en algo mecánico y repetitivo. La representación del hombre-máquina se convirtió en un tema central en el arte moderno.

Reflexionad sobre nuestra situación actual.

La tecnología y las maquinas han sido creadas para facilitar la vida humana, hacer el trabajo más rápido y liberar tiempo para la creatividad, la educación o el ocio. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un dilema: con la llegada de la inteligencia artificial, muchas tareas que antes hacían personas pueden ser realizadas por máquinas, y esto genera preocupación por la pérdida de empleos.

PARADA 8.
SUEÑO / TRAUMA. MIEDO

Contenidos que se abordan:

Representación de la mujer

Max Kaus. En el cabaret *"Nido de golondrina",* 1919
Museo de la Fantasía Buchheim, Bernried am Starnberger See. © Max Kaus, VEGAP, Madrid, 2025

Describid lo que veis. ¿Quién creéis que puede ser la protagonista del cuadro? ¿Qué sensación te produce? ¿Por qué?

Observad los contornos, los colores y la deformación del rostro para reflexionar sobre la sensación de tensión y amenaza.

Comparad esta obra con el fotograma de *El Dr Mabuse: El gran jugador.*

Fotograma de “Dr. Mabuse: El gran jugador”, 1922
Dirigida por Fritz Lang. Guion de Thea von Harbou
© Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, Wiesbaden

¿Qué elementos visuales de la película recuerdan a los cuadros expresionistas? ¿Qué sensación os da este fotograma? ¿Creéis que los artistas expresionistas exageran las formas para intensificar el miedo?

La película *El Dr. Mabuse, el jugador* trata sobre como el Dr. Mabuse es un criminal maestro del engaño, la manipulación y el control mental a través de juegos de azar, hipnosis y falsificaciones para enriquecerse y dominar a sus víctimas.

PARADA 9.
SUEÑO / TRAUMA. EL MONSTRUO

Contenidos que se abordan:

Figura del monstruo en
el Expresionismo

Fotograma de la película “Nosferatu, una sinfonía del horror”, 1921
Dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Guion de Henrik Galeen.
© Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, Wiesbaden.

Describid lo que veis. ¿Cómo es la figura de este personaje? ¿Qué rasgos lo hacen parecer aterrador? ¿Qué postura o gesto tiene? ¿Contribuye esto a la sensación de miedo? ¿Cómo consigue que se vea el escenario más inquietante? ¿Cómo se relaciona la distorsión del espacio y las formas con la sensación de peligro o amenaza? ¿Existe un personaje así?

En *Nosferatu,* el miedo no viene solo del vampiro, sino también del espacio distorsionado que generan las sombras. El monstruo simboliza el miedo irracional.

En muchos casos, el miedo no solo se muestra a través de monstruos o violencia física, sino que se representa como una experiencia mental y emocional. Se centra en la ansiedad, la paranoia y la tensión interior que siente el personaje reflejando cómo el miedo puede distorsionar la percepción de la realidad.

Los artistas expresionistas transforman el miedo en imagen, exagerando formas, colores, luz, gestos… para que el espectador sienta la emoción de manera inmediata. El monstruo a menudo simboliza miedos internos invitándonos a reflexionar sobre ellos.

¿A qué crees que le tenían miedo a principios de siglo XX?

Enumerad los miedos que habéis ido viendo a lo largo de la exposición:

-La guerra
-La ciudad
-La pérdida de control
-La deshumanización
-El poder de algunos individuos…

¿Y cómo lo han representado los artistas expresionistas?

Enumerad las características que habéis conocido a través de las obras:
Los escenarios torcidos

-Las formas exageradas
-Los colores intensos
-Los trazos duros y quebradizos
-La distorsión de la luz
-La deformación de los espacios y personajes…

6. Propuesta de actividades para profundizar:

DESPUÉS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Después de la visita a la exposición.

Durante la visita ya te hemos propuesto algunas ideas para seguir investigando y trabajando con sus alumnos sobre temas puntuales que puedan ser de su interés. Le ofrecemos a continuación alguna idea de taller para realizar a modo de resumen de la actividad una vez de vuelta al aula.

Actividad 1. Exploradores del arte

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Expresión Artística

Recuerden la visita a la exposición a través de la visita virtual para niños “Exploradores del arte”, disponible en *www.fundacioncanal.com* y en el canal de YouTube de la Fundación Canal.

6. Propuesta de actividades para profundizar:

DESPUÉS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Actividad 2. Expresionismo

Enlace curricular:

Educación Plástica Visual y Audiovisual
Expresión Artística

Desarrolle una actividad en la que los alumnos expresen emociones a través de colores, formas y contrastes.

Materiales necesarios:

-Cartulinas DinA3
-Pinturas, ceras o rotuladores de colores intensos
-Tijeras y papel negro para recortes
-Linterna o proyector de opacos (para trabajar con sombras)

Empiece haciendo una lluvia de ideas para elegir emociones intensas (miedo, alegría, soledad, rabia, esperanza…). Apúntelas en la pizarra.

Recuerde las características del expresionismo: uso de color, formas y deformaciones, contrastes, etc.

Cada grupo escoge una emoción y la representa a través de un dibujo o collage, o creando sombras para proyectar en la pared.

Pida a los alumnos que expliquen qué emoción han representado y qué recursos han utilizado.

6. Propuesta de actividades para profundizar:

DESPUÉS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Actividad 3. Miedo a la inteligencia artificial

Enlace curricular:

Lengua Castellana y Literatura
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Expresión Artística

En relación con la parada “El hombre como máquina” invite a sus alumnos a pensar en varias preguntas importantes:

- ¿Cómo podemos usar la tecnología para mejorar la vida de las personas?
- ¿Qué trabajos desaparecerán y cuáles surgirán gracias a la innovación?
- ¿Cómo podemos educarnos y prepararnos para un mundo donde humanos y máquinas trabajen juntos?

La situación actual nos recuerda que la tecnología no es buena ni mala por sí misma, sino que depende de cómo la usemos. Igual que en las obras de Belling o en *Metrópolis*, debemos encontrar un equilibrio entre el hombre y la máquina, asegurándonos de que la innovación sirva de apoyo a las personas y no las sustituya por completo.

Proponga escribir un texto sobre el tema o a llevarlo al terreno artístico y hacer un cómic.

6. Propuesta de actividades para profundizar:

DESPUÉS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Actividad 3. La condición humana

MÚSICA

• *Color esperanza* – Diego Torres
Tema: superación, esperanza.
• *Human* – Christina Perri
Tema: vulnerabilidad, presión.
• *Imagine* – John Lennon
Tema: paz, utopía, igualdad.
• *Tu enemigo* – Pablo López y Juanes
Tema: conflicto, empatía, reconciliación.

LITERATURA

• *El Principito* – Antoine de Saint-Exupéry
Tema: amor, amistad, sentido de la vida. Un pequeño viajero nos enseña que "lo esencial es invisible a los ojos".
• *Frankenstein* – Mary Shelley
Tema: identidad, rechazo, creación.
Una criatura hecha por un hombre busca cariño, pero solo encuentra miedo.
• *Diario de Ana Frank* – Ana Frank
Tema: miedo, esperanza, injusticia.
Una adolescente judía escribe su vida escondida durante la Segunda Guerra Mundial.
• *Poemas de Mario Benedetti o Gloria Fuertes*
Tema: amor, humor, justicia, ternura.

Todos estos ejemplos, desde medios distintos, **nos invitan a pensar quiénes somos, qué sentimos, cómo vivimos y cómo nos tratamos entre nosotros. Es decir, todos hablan de la condición humana.**

Consulta toda nuestra programación

www.fundacioncanal.com

Mateo Inurria, 2. 28036 Madrid

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II