

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN**

**“ JOKER: COMPARACIÓN EVOLUTIVA,
LITERARIA Y FÍLMICA, DE SU LOCURA.”**

**SEMINARIO-TALLER EXTRACURRICULAR
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN**

PRESENTA

IRALAAGUIRRE EMMANUELAUGUSTO

ASESOR: LIC. HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FEBRERO 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Papá: gracias por ser el ejemplo vivo de lo que un verdadero hombre debe ser en vida, sincero, recto, honorable, trabajador y sensible.

Mamá: gracias por tu amor, paciencia, regaños y entrega total en cada momento de mi vida.

Lalo: gracias por tu compañía, cariño y guía que solamente tú puedes expresar sin necesidad de palabras.

Muñequita: quizás la vida jamás me alcance para agradecerte todo lo que has hecho conmigo, me has dado un hogar, me has levantado cuando he estado en el suelo, tu amor y pasión siempre ha sido incondicional y leal, somos uno siempre y jamás olvides “*cuando el aire sopla, el fuego arde*”.

Te adoro.

Introducción.....	5
1. El Joker: el origen del mal.....	11
1.1 Antecedentes.....	11
1.1.1 Nacimiento en los cómics.....	12
1.1.2 Primera versión fílmica.....	15
1.1.3 Primera versión televisiva.....	17
1.2 Dos importantes cómics.....	20
1.2.1 <i>The Killing Joke (La broma mortal)</i>	20
1.2.2 <i>The Man Who Laughs (El hombre que ríe)</i>	23
1.3 Largometrajes memorables.....	24
1.3.1 <i>Batman</i> de Tim Burton.....	25
1.3.1.1 El director.....	25
1.3.1.2 El filme.....	27
1.3.2 <i>The Dark Knight</i> de Christopher Nolan.....	30
1.3.2.1 El director.....	30
1.3.2.2 El filme.....	31
2. Eterna trinidad: el héroe, villano y antihéroe literario y fílmico.....	35
2.1 Héroe: un protagonista forzado.....	35
2.1.1 Héroe épico.....	37
2.1.2 Héroe trágico.....	38
2.2 Villano: la libertad de elegir.....	42
2.2.1 Tipología según su naturaleza física.....	44
2.2.2 Tipología según el ejercicio de la villanía.....	44
2.3 Antihéroe: mala jugada del destino.....	47

3. Análisis filmico	53
3.1 <i>Batman</i> de Tim Burton.....	53
3.1.1 Sinopsis.....	53
3.1.2 Jack Nicholson.....	57
3.1.3 Escenas representativas en el filme.....	59
3.2 <i>The Dark Knight</i> de Christopher Nolan.....	69
3.2.1 Sinopsis.....	69
3.2.2 Heath Ledger.....	74
3.2.3 Escenas representativas.....	76
Conclusiones	87
Fuentes	93

Introducción

"¡Solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura! Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a solo un mal día"

Joker en el cómic The Killing Joke

Las personas son difíciles de comprender, cada una en su individualidad participa de una cantidad ilimitada de simbolismos, creencias e ideales que le ayudan a vivir cada día de su vida de una forma más placentera.

Dentro de éstos, me permito abordar dos que son básicos; el concepto del bien y del mal. Su nacimiento, evolución y aplicación son tan antaños como el mismo planeta y han sido retratados de diferentes formas tanto en literatura como en cinematografía, áreas que se analizarán en este trabajo, mismas que han sido empleadas como herramienta social para establecer lo que idealmente más conviene para el mundo: una actitud sincera y honesta ante los semejantes.

Pero como siempre sucede, no todos escuchan el llamado de la rectitud y desvían su camino hacia la oscuridad, dando origen a la maldad; estos hombres y mujeres son llamados de múltiples formas, quedando en ocasiones cortos los calificativos con los cuales se les identifica: maleantes, infames, diabólicos, injustos, enfermos, malévolos...villanos.

Como ejemplos reales existen infinidad de casos que bien podríamos tomar como objeto de estudio, y aunque quizá sus motivos de acción son completamente justificados para ellos, definitivamente son rechazados para los demás. Pero no sólo en el mundo real existen personas con estas características, en el cine también han aparecido desde las primeras películas casos específicos de la representación de los villanos, quienes cumplen como función primordial; ser una piedra en el zapato del héroe, sus acciones deben impedir que cumpla su meta divina.

Al igual que en el cine, en los cómics siempre han existido los buenos y los malos, aquellos que amenazan con destruir una ciudad, país o el mundo entero a través de malévolos planes de exterminio y en su contra parte están quienes tienen, por imposición divina o por elección, la tarea de evitarlo de la forma en que sea posible.

En nuestra cultura el cine y los cómics son dos puntales importantes que se sirven de la imagen para contar una historia. Pero al igual que el cine y el teatro hace mucho que gozan de excelentes referencias como disciplinas con valores estéticos, el cómic sigue forcejeando por hacerse reconocer como medio de expresión artística.

Pero, ¿qué es un cómic?, Roman Gubern en su libro *El lenguaje de los cómics* lo define de la siguiente manera: *la historieta, cómic o tebeo es una estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas en los que se pueden incluir elementos de escritura fonética.*¹

Los cómics se sirven de dos importantes instrumentos de comunicación: la palabra y la imagen. Si bien es cierto que esta separación es arbitraria, sin embargo es válida ya que en el mundo moderno de la comunicación se les trata como disciplinas independientes.

Son un medio de comunicación que ha sido injustamente calificado como lectura para niños, cuando en muchos de sus temáticas abordan problemas sociales tan importantes y vanguardistas como la desigualdad, la injusticia, el abuso de poder, las migraciones, el deterioro ambiental y sobre todo la lucha de poder entre el bien y el mal.

Los cómics surgen como forma de expresión periodística empleada a manera de arma publicitaria, al entablarse la competencia comercial entre los magnates Pulitzer y Hearst, en los Estados Unidos.

¹ Gubern Roman. *El lenguaje de los cómics*. Ed. Península, Barcelona, 1972, p.34

El deseo de ampliar e incrementar el periodismo surgió tanto en Europa como en América y entre los recursos que utilizaron para tales fines destaca el suplemento dominical creado en 1893.

A raíz de la recopilación de las tiras de prensa publicadas en los periódicos, el material del cómic no tardó en evolucionar hacia historias largas, hasta llegar a las novelas gráficas. Esta última variante ha pesado mucho sobre el dibujante y el guionista, exigiéndoles una mayor sofisticación literaria.

La narración de historias se encuentra profundamente anclada en el comportamiento social de los grupos humanos antiguos y modernos, sus costumbres, creencias, miedos y aventuras han sido plasmados en papel y tinta, aunque tal en un futuro no muy lejano quizás algún director, guionista y productor cinematográfico las filme y proyecte en las modernas salas de cine.

Entre los años de 1965 y 1990 los creadores de cómics se esforzaron por alcanzar un serio contenido literario, todo comenzó con el movimiento *underground* de dibujantes y guionistas que trataron directamente con el mercado, ellos dieron pasos para establecer verdaderos establecimientos donde se vendían cómics para un público cada vez más exigente, hasta derivar en el acordamiento de temas que hasta entonces sólo habían sido considerados por libros, el teatro y el cine.

El rol del cómic fue fundamental en las películas que cambiaron la estética del cine de ciencia ficción a finales de los 70 y principios de los 80. Entre las películas que se pueden mencionar están *Blade Runner*, *Alien*, *Dune* y *Tron*.

Regresando al tema de los héroes, la capacidad de sufrir, la vulnerabilidad o la ambigüedad moral son características básicas que y forman parte del código de sus vidas, la incorporación de debilidades es un modo de aliviar el peso que acarrear los superpoderes, que acaban por ser narrativamente intolerables. Por el contrario los llamados “villanos” tienen toda la libertad para disfrutar la vida creando caos, robando, asesinando y violento a la sociedad, teniendo como único límite su imaginación y el momento en que los héroes decidan actuar sobre ellos.

Todos los años surgen nuevas versiones de los mismos personajes que no modifican el núcleo esencial del superhéroe y el villano.

Como claro ejemplo de la evolución en el temática de los cómics se puede citar el caso de *Batman*, quien en los años 80 lideró la transformación de los argumentos en sus historias, pasaron de ser narraciones en las cuales el crimen estaba regida por la pasión y el dinero a historias en las cuales abundaban los asesinatos seriales, siendo uno de los más importantes *El Joker*.

Esa situación originó el empleo cada vez más frecuente de guiones basados en cómics para ser llevados a la pantalla grande; los largometrajes basados en superhéroes y villanos comenzaron a ser una constantes a partir de la década de los 80.

La importancia que tiene el cómic para el cine es sencilla, el cine recibe del cómic, al igual que la literatura una periódica entrega de argumentos y personajes, pero, a diferencia de la narrativa, el cómic provee también un boceto de puesta en escena, el cómic camina delante del cine; es una vanguardia económica y práctica, que puede traducir velozmente los relatos en imágenes.

El Joker, es uno de estos personajes, su origen que data de 1940, ha sido llevado a la pantalla grande en tres ocasiones, por tres inmejorables actores; Cesar Romero en la película *Batman* de los años 60, basada en la serie de televisión homónima, Jack Nicholson en 1989 hizo los honores al personaje con su trabajo en la película *Batman* de Tim Burton, y finalmente Heath Ledger en el filme *The Dark Knight* de Christopher Nolan, de 2008.

La némesis del “caballero de la noche” en lo particular ha atrapado profundamente mi interés respecto a su origen y su locura, recuerdo que cuando tenía 6 años, mi papá me llevo al cine Ópera, cerca del metro San Cosme, hoy en ruinas, a ver la película *Batman* dirigida por Burton, esa noche en definitiva marco mi vida, mi afición y, porque no llamarlo así, mi pasión por “el caballero de la noche” y *El Joker*.

La imagen de poder, el impacto de su vestuario, la inteligencia con la que se desenvolvían ante el mundo, cada uno en su lado de la moneda, le dio un nuevo sentido a mi concepción de héroe y villano.

Investigar acerca de este personaje, desentrañar su verdadero origen así como el devenir de su locura y compararlo con las distintas versiones que se han hecho en torno a él, ha sido una tarea apasionante aunque debo confesar en ocasiones fatigante.

¿*El Joker* nació loco?, ¿es víctima de una sociedad limitante y opresora?, ¿su locura es reflejo de su verdadera personalidad psicópata?, ésta y más incógnitas serán despejadas en este trabajo.

1. El Joker: el origen del mal

El escritor Paul Ricoeur en su libro *El mal un desafío a la filosofía y a la teología*² lo define como aquello por lo que la acción humana es objeto de imputación, acusación y reprobación.

La imputación consiste en asignar a un sujeto responsable una acción susceptible de apreciación moral. La acusación caracteriza a la acción misma como violatoria del código ético dominante dentro de la comunidad considerada. La reprobación designa el juicio de condena en virtud del cual el autor de la acción es declarado culpable y merece ser castigado. Es aquí donde el mal interfiere con el sufrimiento, por lo mismo que el castigo es un sufrimiento infligido.

La eterna lucha del bien contra el mal ha sido retratada en diferentes ámbitos a lo largo de la historia del hombre, la división que existe entre estos dos conceptos depende en gran medida de la educación y valores que cada quien posee. El cine es una de las plataformas encargadas de representar desde diferentes ópticas las características de la bondad y maldad, en el primero siempre son seres poseedores de un alma caritativa, humanitaria, capaces de hacer a un lado sus deseos y anhelos con tal de ver realizada la justicia en su entorno, los segundos únicamente tienen en la mente un solo objetivo hacer lo sea para que el “bueno” no lleve a cabo su deseo, esto sin importar hasta qué punto deban llegar o a quienes tengan que eliminar.

1.1 Antecedentes

Cuando un personaje ya sea héroe o villano o quizás antihéroe es llevado a diferentes medios de comunicación tales como los cómics, la televisión y el cine, es en gran medida por el arrastre social que posee, el impacto mercadológico que significa o por la empatía que genera con el público.

² Ricoeur Paul, *El mal un desafío a la filosofía y a la teología*, Ed. Amorrortu, España, 2006.

Claro ejemplo de ello es *El Joker*, su origen y evolución ha sido retratada en diferentes plataformas desde su nacimiento en 1940, al ser considerado el enemigo número uno de *Batman*, su perversa y maniática mente ha cautivado por décadas a millones de personas alrededor del mundo.

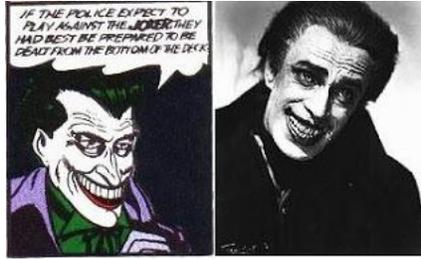
Pero ¿cómo es que nació un personaje tan complejo y a la vez encantador en la mente de una persona? ¿Quién es el responsable de la gesta de un payaso alejado totalmente del camino del entretenimiento y la diversión colectiva? Además, ¿cómo teniendo características tan específicas, se puede dar vida a un mismo personaje en plataformas visuales tan relacionadas pero a la vez distintas? Estos y otros cuestionamientos descifraremos en este apartado.

1.1.1 Nacimiento en los cómics

Imaginar a un payaso, nos trae a la mente momentos llenos de felicidad, bromas infantiles y divertidos juegos, casi siempre relacionados con la inocencia y buen humor, pero, cuando esa visión se trasgrede dando vida a un ser desalmado, demente y violento, como en el caso de *El Joker* todo indica que la mente nos ha jugado una perversa broma.

El nacimiento de este personaje siempre ha sido tema de discusión ya que se manejan varias versiones, una de ellas es la protagonizada por el asistente de arte Jerry Robinson en 1940, quien se inspiró en la imagen de un arlequín de la baraja de naipes inglesa. Su idea la compartió con el escritor en ese entonces de *Batman*, Bill Finger, quien tras escuchar la idea de Robinson, recordó la imagen del actor Conrad Veidt en el filme *El hombre que ríe* de 1928, largometraje basado en la novela homónima del escritor francés Víctor Hugo (1869).

Finger llevó fotografías del largometraje para que Bob Kane (creador de *Batman*) plasmara en papel la imagen del rival eterno del murciélago, quien sería concebido como un diabólico genio criminal y dejaría en cada una de sus víctimas una grotesca sonrisa como forma de sello personal, además de la infaltable carta de la baraja.

A la derecha: el primer *Joker* en cómic, a la izquierda: Conrad Veidt en el filme *El Hombre que ríe*

En su versión, Bob Kane se acredita la idea del nacimiento de *El Joker*, señalando que la inspiración vino de las cartas con las que hacía trucos a sus amigos en su juventud, tenía unos bocetos en crudo basados en el comodín del mazo de cartas que le mostró a Bill Finger, encantado por la idea, el ilustrador comenzó a arrojar ideas sobre un asesino compulsivo que todo el tiempo jugara bromas mortales a *Batman*.

Su primera aparición fue en *Batman n°1* (1940). Originalmente a *El Joker* se le destacó como un psicópata asesino vestido de payaso, pero debido a los límites establecidos por el Código de Autoridad de Cómic (CAC por sus siglas en inglés), su personalidad sufrió cambios que lo llevaron a ser un simple bufón inofensivo, al cual le gustaba molestar policías.

Después de su creación, *El Joker* no apareció en ningún cómic de *Batman* debido a las reglas establecidas por el CAC y el rechazo que los fanáticos de *Batman* manifestaron ante este cambio de personalidad en la némesis del “caballero de la noche”. Fue hasta 1973 cuando el personaje fue resucitado por el escritor Dennis O’Neil y el artista Neal Adams, ambos estadounidenses, quienes retomaron la esencia maligna del payaso.

Su personalidad era concebida por estos hombres como originalmente fue pensada: demente, psicópata, asesino y violento, a lo largo de los años ha ido volviéndose más oscuro a tal grado de ser capaz de asesinar a hombres, mujeres y niños por igual.

A partir de este resurgimiento, el nombre real y origen de *El Joker*, sólo el propio *Joker* lo sabía, al interior de las paredes inquebrantables del Asilo Arkham para criminales dementes, *El Joker* realizó varios exámenes psiquiátricos para determinar el origen de su personalidad. Según el universo DC Comics, muchos de esos archivos fueron extraviados, aunque otros que pudieron ser resguardados, dan fe del origen de este hombre de mirada lasciva.

Algunos escritores como Alan Moore se aventuraron a lanzar una hipótesis literaria sobre el origen de *El Joker*, tal y como lo hizo en el cómic *The Killing Joke* (1988), para Moore, el hombre que se convirtió en el “príncipe payaso del crimen en ciudad Gótica” fue una vez un ladrón de poca relevancia, a quien con engaños, delincuentes con mayor experiencia obligaron a colocarse la máscara de “la capucha roja” con el objetivo de robar a la empresa de químicos Axis.

Con una esposa e hijo en camino que mantener, los cuales más adelante fallecerían, y carente de algún empleo decente incluido el de comediante, para el que creía tener grandes aptitudes, lo orillan a aliarse con la delincuencia.

Sus intenciones se ven quebrantadas gracias a la intervención de *Batman*, al sentirse acorralado y solicitando el perdón del enmascarado, “la capucha roja” cae accidentalmente en un contenedor de productos químicos tóxicos los cuales dejan en su persona severas lesiones que dan origen al aspecto físico de *El Joker*.

El tono de su piel queda en color blanco-hueso, su cabello se tornó de un particular color verde esmeralda, además de la perturbadora, inolvidable y deforme sonrisa maligna color rojo rubí. Impulsado completamente por la locura, el ahora *Joker* fijó como su archienemigo y culpable de su transformación a *Batman*, a quien llevará al límite de la cordura en cada ocasión que pueda quebrantar toda ley en ciudad Gótica con sus ilícitos.

El Joker no destaca en la interminable lista de rivales que tiene *Batman*, gracias a ser especialmente fuerte o un maestro en el combate cuerpo a cuerpo, sin embargo esto no lo limita como un combatiente mortal. En la trama, algunos estudios psicológicos realizados durante su estadía en el Asilo Arkham revelan que posee una elevada destreza en química, particularmente inventando venenos, como su propio brebaje llamado *venom*, un arma que deja en sus víctimas una sonrisa rígida en el rostro, similar a la que él posee.

1.1.2 Primera versión filmica

En la década de los años 40, cuando aún no existía la televisión, eran muy populares los seriales cinematográficos que se proyectaban los sábados por la mañana, lo que comúnmente se conocía como *matinée* y que en la actualidad es un concepto en desuso.

Las familias asistían sin falta cada semana a presenciar sus series favoritas que abarcaban todos los géneros, desde las policiacas, pasando por el viejo oeste, el drama, terror y la ciencia ficción. Obviamente este tipo de cine no excluyó en su gran pantalla blanca al vigilante nocturno de ciudad Gótica, *Batman*.

La primera película proyectada acerca del hijo de Tomas y Martha Wayne, fue lanzada en 1943, titulada *The Batman: AKA An Evening with Batman and Robin (Batman: AKA una tarde con Batman y Robin)* se trató de un serial de 15 capítulos con duración de 18 minutos cada uno, producido por Columbia Pictures. Los roles principales recayeron en Lewis Wilson como *Batman* y Douglas Croft como *Robin*, el villano de esta historia fue el actor J. Carrol Naish dando vida al Dr. Daka. El resto del elenco lo conformaron Shirley Patterson como Linda Page, la enamorada de Bruce Wayne, y William Austin como Alfred, el mayordomo. La trama era sencilla, *Batman* es un agente del gobierno de los Estados Unidos, cuya misión es derrotar a los agentes japoneses del Dr. Daka, un espía japonés que inventó un artefacto para convertir a la gente en pseudo-zombies, en las inmediaciones de la Segunda Guerra Mundial.

Cartel promocional de la primera película de *Batman* de 1943

Tuvieron que pasar seis años, desde esta primera aparición del “caballero de la noche” en la pantalla grande, para que fuera exhibida en cines de Estados Unidos una nueva aventura del hijo prodigo de ciudad Gótica. En 1949 se estrenó nuevamente en las matinées de Estados Unidos el largometraje llamado *Batman y Robin*, el cual constó de 15 capítulos con una duración cada uno de 18 minutos.

Fue producida al igual que la anterior por la Columbia Pictures. En esta nueva serie el “dúo dinámico” se enfrenta a “El mago”, un villano encapuchado cuya identidad es un misterio a lo largo de la serie hasta el final.

Robert Lowery dio vida a *Batman*, mientras que Johnny Duncan fue *Robin*, el reparto se completó con Jane Adams como Vicki Vale y el veterano actor de carácter Lyle Talbot como el Comisionado Gordon. Estas bases sentarían precedente para conformar un futuro exitoso en la figura del murciélago, abarcando diferentes atmosferas comunicativas.

Cartel promocional de la segunda película de *Batman* de 1949

1.1.3 Primera versión televisiva

Desde el 12 de enero de 1966 y hasta el 14 de marzo de 1968, se exhibió en los Estados Unidos, particularmente en el canal ABC, una serie televisiva basada en el cómic creación de Bob Kane llamada *Batman*, la cual constó de más de 120 episodios.

Al igual que el cómic, la serie giró en torno a las aventuras en contra del crimen de ciudad Gótica de *Batman* interpretado por el actor Adam West originario de Washington y su inseparable ayudante *Robin*, rol encarnado por el californiano Burt Ward.

Escudado bajo la identidad secreta de Bruce Wayne, Bruno Díaz en México, un elegante y carismático filántropo millonario quien vivía en las afueras de la ciudad, en la Mansión Wayne, es asistido por su fiel mayordomo Alfred, interpretado por Alan Napier, así como la tía Harriet Cooper, la actriz Madge Blake.

Fue tal el éxito que cosechó esta serie que se generó lo que hoy se conoce como “Batmania”, creando un impacto en la cultura pop jamás antes vista, incluyendo musicalmente a muchos grupos de rock como: “The Ventures” y “The Markets” en los Estados Unidos.

Villanos como el “Acertijo”, “Gatubela” y “El pingüino”, son retratados en esta serie, pero sin duda alguna el creado por el actor Cesar Romero, la antítesis de *Batman*, *El Joker*, es sin duda alguna uno de los más legendarios y emblemáticos en la historia de este demente mandrín.

Su apellido hace pensar que el histrión es de sangre mexicana, pero no es así, Cesar Julio Romero Jr., nació en Nueva York en 1907, para este papel, Romero hizo acentuar en el contrato que bajo ningún concepto se afeitaría el bigote, ya que consideraba que eran su toque personal.

Los productores de la serie, William Dozier y Howie Horwitz aceptaron la condición, a cambio de que Cesar permitiera a la maquilladora disimular el bigote con maquillaje blanco, ya que *El Joker* no usa bigotes.

Imagen promocional de la serie de televisión *Batman* de 1966

Es interesante leer en propias palabras del actor neoyorquino, como es que fue elegido para encarnar al villano más importante en el universo de *Batman*: “Ni siquiera conocía a Batman, nunca había leído una historieta. Precisamente creo que me eligieron porque yo no conocía nada del tema, por lo cual ellos querían obtener mi propia esencia del personaje”.³

El doblaje en México lo realizó la compañía Cinematográfica Interamericana S.A. (CINSA), cuya característica primordial fue utilizar los nombres creados en la década de los 50 por la Editorial Novaro en su traducción de las historias de DC Comics.

Los ejemplos más claros son: el de Bruno Díaz a Bruce Wayne, Ricardo Tapia a Dick Grayson, Comisionado Fierro a James Gordon y El Comodín (renombrado por CINSA como Guasón debido al tono *camp*⁴ de la serie) a *El Joker*.

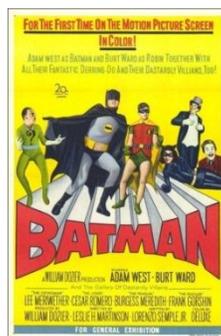
³http://www.batmania.com.ar/paginas/reportaje_cesar.htm

⁴*Camp* es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración

Siendo formulas comprobadas las dos series de cine del “caballero de la noche” (1943 y 1949), se lanzó al mercado la película *Batman*, basada en la serie de televisión homónima producida en 1966 por la 20th Century Fox.

Contando con el mismo *staff* de producción y elenco, a excepción de *Catwoman* (Gatubela) que fue reemplazada, se tuvo la idea que poco tiempo después fue materializada de crear un largometraje de esta serie cuyas características fueran una historia con un tono muy ligero, lo que dio como resultado el primer largometraje en forma oficial del personaje, simplemente se optó por llamarlo *Batman*.

En el filme cuya duración es de 105 minutos, “*Batman y Robin* se enfrentan a un grupo de criminales entre los que se encuentran sus eternos rivales *El Joker* y “El Pingüino”, quienes se han apoderado de un sofisticado artilugio para dominar el mundo”.⁵ Gracias a la popularidad de la serie y su película, dichos nombres permanecieron entre los seguidores de *Batman* por muchos años más, sólo hasta mediados de la década de los 80, tras el cierre de Editorial Novaro, la llegada de nuevas historias posteriores a *La Crisis en tierras Infinitas*(1985) y de la segunda Batmanía producto del *boom* mercadológico para la película *Batman* de Tim Burton (la cual se analizará en este trabajo) estos nombres comenzaron a desaparecer poco a poco dando paso a sus nombres originales.

Cartel promocional de la película *Batman* 1966 basada en la serie de televisión de los 60

⁵<http://www.filmaffinity.com/es/film647551.html> consultado el 16 de abril de 2014

1.2 Dos importantes cómics

Durante una entrevista con el periodista Jon B. Cock en Estados Unidos, Alan Moore guionista del cómic *The Killing Joke* (La Broma Mortal) señaló lo siguiente acerca de la vida “ésta no se divide en géneros, es una horrible, romántica, trágica y cómica novela de ciencia ficción de detectives; con un poco de pornografía, si tienes suerte”.

Y es que en palabras del propio autor el escribir un cómic no lo limita de hacer otras actividades tales como dibujar, no existe razón para auto limitarse, ya que esto hace más fácil para la sociedad encasillarnos, lo aconsejable para la gente según Moore, es ser diverso y variado como deseas ser, mensaje que desea dejar en claro a través de sus libros, “no hay necesidad de limitarte a ti mismo a una estricta racionalidad”.

En este apartado se analizarán dos de los cómics más importantes en torno al personaje de *El Joker*, los cuales dan más detalles acerca del origen y evolución de la locura de este enigmático payaso.

1.2.1 *The Killing Joke (La broma mortal)*

Este cómic es un parte-aguas en la línea de evolución del personaje creado por Bob Kane, fue publicado por DC Comics en 1988, el guión es original del escritor inglés Alan Moore, la ilustración es responsabilidad del también británico Brian Bolland.

El título ha sido punto de discusión entre expertos y amantes de cómics, ya que *The Killing Joke*, es una expresión en inglés inexistente en español y se pueden tener dos lecturas o sentidos: la primera una broma para morir de la risa, la segunda una oscura referencia humorística de un asesinato.

La obra iba a ser publicada originalmente en 1987, pero debido a problemas relacionados con la fuerte temática y gráficos explícitos, fue un año después cuando vio la luz definitivamente.

El drama expone el origen de *El Joker* así como el primer encuentro con *Batman*, es además famosa por su nudo argumental, en el cual el villano decide atacar al jefe de policía de ciudad Gótica, James Gordon, a quien intenta volver loco, y a su hija Bárbara, a quien deja parálitica luego de dispararle a quemarropa.

En la broma asesina no sólo el Joker es el desequilibrado, sino que los demás protagonistas también tienen demonios dentro que en cualquier momento pueden escapar. La figura de Batman es tenebrosa. Por momentos muy cercano a su antagonista.⁶

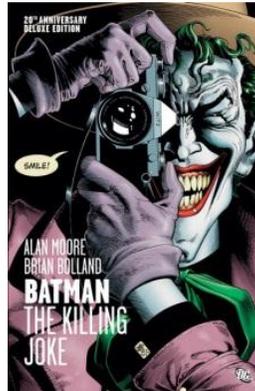
El eje central del cómic de Moore, abarca temas como la locura, la violencia y la eterna lucha entre el bien y el mal, el autor coloca en una balanza de igualdad tanto al héroe como al villano, a quienes estipula como personajes con muchas características en común, cuyas situaciones personales pasadas, los han llevado a convertirse en los personajes que hoy coexisten.

Un argumento que levanta hasta el día de hoy ámpula entre los seguidores de *Batman*, es el expuesto por Moore, quien maneja la posibilidad de que *Batman* esté tan enfermo mentalmente como *El Joker*, con la diferencia fundamental de que “El Caballero Oscuro” demuestra y canaliza su locura de forma diferente, es decir encaminada al bien.

The Killing Joke, posee en su estructura claras influencias de la obra anterior de Alan Moore, con la cual cosechó un estilo único, el cual lo catapultó al “olimpio” de la historieta mundial. Su *Watchmen* (1986-87), se puede decir que incluso tiene el mismo estilo en el uso de las viñetas y diversas técnicas de representación gráfica, en las que cambian tanto los colores como los estilos de diseño.

⁶Mauricio Murillo, “Risas macabras, experiencias siniestras”, La Prensa, 22 de julio de 2012.

Esta obra se volvió una de las historias más importantes de *El Joker* y de la editorial DC Comics, además es una de las que se decidió conservar intactas en su relanzamiento que la propia editorial hizo en septiembre del 2011 como parte de su nueva línea argumental llamada *The New 52* con la cual se deseaba atraer la atención de nuevas generaciones lectoras de cómics.

The Killing Joke cómic de 1988

The Killing Joke, ganadora de varias distinciones internacionales como mejor novela gráfica, mejor guionista y mejor dibujante en los premios Eisner y Harvey en 1989, (galardones más importantes en el mundo del cómic), sirvió de inspiración para varias adaptaciones y trabajos cinematográficos sobre *Batman*, así como diversos videojuegos tales como: *Batman Arkham Asylum* y su secuela *Batman: Arkham City*, en este se alude a la novela al aparecer vestido el villano de la misma forma que en la historia, así como al repetirse diversos diálogos, hecho que no es aceptado de forma directa por asiduos *gamers*.⁷ Aunque la novela es considerada por muchos fans como la historia definitiva de *El Joker* de todos los tiempos, otros señalan que el plan del villano resulta demasiado elaborado para el personaje y que la historia sufre dependencia a las reglas de la historia clásica de los superhéroes, obligándola a estar lejos de obras maestras anteriores de Moore, como *V for Vendetta* (1982) y *Watchmen* (1986-87).

⁷Gamer: video jugador que tiene gran pasión e interés por jugar y saber acerca de videojuegos.

1.2.2 *The Man Who Laughs* (El hombre que ríe)

Este cómic fue escrito por Ed Brubaker e ilustrado por Dough Manhke, publicado en 2005 por la editorial DC Comics pertenece al universo de *Batman*. La historia cuenta la primera aparición de *El Joker* en ciudad Gótica así como el primer enfrentamiento con el “caballero de la noche”.

El título del cómic está evidentemente basado en el filme *El hombre que ríe* (1928), protagonizada por el actor alemán Conrad Veidt y dirigida por Paul Leni, que a su vez está basado en el libro homónimo del escrito francés Victor Hugo de 1869 *L'homme qui rit* (El hombre que ríe), título original en francés.

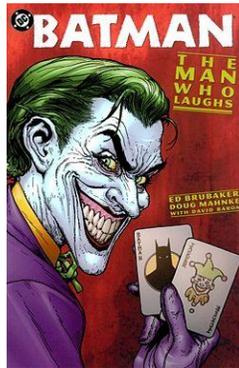

Poster oficial de la película *The Man Who Laughs* (1928) de Paul Leni

El texto literario propuesto para el cómic por Ed Brubaker, inicia con una serie de estrafalarios y atroces asesinatos a varios personajes célebres de ciudad Gótica, los cuales llaman la atención de *Batman*, orillándolo cada vez con mayor fuerza a un inminente enfrentamiento con quien a la postre, será su más mortífero y desequilibrado enemigo.

Una característica esencial de este cómic es la repetición obvia de las principales ideas de cómics clásicos como *Batman contra el Joker* (Batman N° 1, 1940) y *El Hombre tras la Capucha Roja* (Detective Comics # 168, 1951), ambas escritas por Bill Finger.

El sitio web IGN, dirigido por Hilary Goldstein, experto en la materia ubicó este cómic en su lista de las 25 mejores novelas gráficas de *Batman*, en el peldaño 24.⁸

The Man Who Laughs, cómic 2005

1.3 Largometrajes memorables

Varios directores han brindado al mundo de la cinematografía su versión acerca del origen e ideología del protector de ciudad gótica, entre ellos Joel Schumacher con *Batman Forever* en 1995 la cual contó con la participación de actores destacados como Val Kimer (*Batman*/Bruce Wayne), Tommy Lee Jones (Dos caras), Jim Carey (El acertijo). Repitiendo la fórmula en 1997 con *Batman y Robin*, aumentando la nómina actoral con celebridades como George Clooney (Bruce Wayne/*Batman*), Chris O'Donnell (*Robin*), Arnold Schwarzenegger (Señor Frio) , Uma Thurman (Hiedra Venenosa) y Alicia Silverstone (Batichica).

Pero sin duda alguna dos son los directores que destacan colocando sus nombres en la historia cinematográfica gracias a sus versiones particulares y creativas del mundo del “caballero de la noche”, ellos son Tim Burton y Christopher Nolan.

⁸ <http://www.ign.com/articles/2011/10/25/the-25-greatest-batman-graphic-novels>

1.3.1 *Batman* de Tim Burton

En Hollywood, donde hacer cine es un negocio que dirigen las columnas de pérdidas y beneficios, el respeto y la admiración se otorgan a los cineastas en función de las taquillas, Tim Burton es considerado un genio agraciado con el toque de Midas.

Gracias a su sello neo-gótico o gótico-pop, el cineasta Tim Burton se ha abierto camino y ha formado un estilo que lo pondera como uno de los maestros de la teatralidad estética, por la lúgubre visión de la cotidianidad.

En el cine de hoy en día, y gracias a la perfecta amalgama entre su infancia y adultez, junto con su empatía por los personajes alienados, hacen que los personajes de Tim Burton sean realmente únicos.

1.3.1.1 El director

Nacido el 25 de agosto de 1958, Tim Burton encuentra la base de su esencia en estilos tan siniestramente singulares como el expresionismo alemán de los años veinte, las películas de terror, ciencia ficción y el arte gótico que imperó en los años treinta, así como las películas de Vincent Price, Christopher Lee, Michael Gough y Tod Browning⁹.

El horror ha sido alimento básico dentro de la vida de Burton, desde niño, en el distrito de Los Ángeles de Burbank, mostraba disgusto y aburrimiento por la escuela, presentando problemas en sus estudios.

⁹ **Vincent Price** fue un actor de cine estadounidense, conocido principalmente por las películas de terror de bajo presupuesto en las que trabajó durante la última etapa de su carrera. **Michael Gough** fue un actor británico que intervino en más de 100 películas con roles secundarios. Quizás su papel más conocido por el público internacional fue su interpretación de Alfred Pennyworth, mayordomo en cuatro películas de *Batman*. **Christopher Lee** actor británico conocido por interpretar a personajes malvados en casi todas sus películas, ha participado en unas 250 producciones desde el año 1948. Es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, además de ser uno de «los siete grandes» del género de terror. **Tod Browning** fue un director de cine muy prolífico que realizó aproximadamente 60 obras como director abarcando distintos géneros, pese a ser conocido únicamente por sus trabajos dentro del género de terror como *Drácula* (1931), película que rodó con Béla Lugosi, o *Freaks* (1932).

Su niñez fue solitaria y era considerado por sus vecinos como un niño inadaptado social, con apetito frecuente por la ciencia ficción. En 1971 con solo 13 años de edad dirigió su primer cortometraje, una fantasía animada en formato Super-8 a la cual nombró *The Island of Doctor Agor*. Su primera incursión como director profesional con un presupuesto de 60 mil dólares fue con el corto *Vincent* de 1982. Al director californiano le gusta emplear en sus largometrajes escenarios oscuros, personajes extraños y sombríos. Los protagonistas de Burton son, por lo general, personas desplazadas, incomprendidas y mal interpretados; inadaptados que a menudo encuentran su puesto gracias a cierto grado de dualidad.

Se mueven en los límites de su propia sociedad, tolerables pero, en gran medida, abandonados a su suerte. En muchos sentidos, el propio Tim personifica esta contradicción: es aceptado por su éxito, pero en los demás aspectos Hollywood y el mantienen una respetuosa distancia.

Ninguno de sus protagonistas habitan en el mundo “normal”, sus héroes crean su propia realidad la cual está regida por sus propias reglas. Los mundos de Burton se mueven según reglas directamente heredadas de los cuentos y la literatura infantil. La evolución del relato se basa en la metamorfosis del personaje, el paso de la infancia a la madurez. Ya sea por casualidad o por una fijación personal, por norma, en el título de todas sus películas, aparece el nombre del protagonista.

Aunque sus películas han recaudado, hasta el momento, cerca de mil millones de dólares en todo el mundo, están lejos de ser esclavas del común denominador del comercialismo y los factores de audiencia como lo está el propio Burton de abrazar con todas sus consecuencias la vida de Hollywood, en la que se ha desenvuelto a lo largo de su carrera con bastante dificultad.

Una característica especial de éste director es que suele realizar sus películas con la técnica de *Stop Motion*, ya que es su gran pasión. Dicho estilo lo podemos apreciar en varias de sus obras como *Vincent*, *El extraño mundo de Jack*, *El Cadáver de la Novia* y más recientemente *Frankenweenie*, en la actualidad no es una técnica muy empleada por su complejidad y altos costos de realización.

1.3.1.2 El filme

Los derechos cinematográficos del personaje de cómic creado por Bob Kane habían sido adquiridos a DC Comics en 1979 por los productores: Benjamin Melniker y Michael Uslan, quienes habían contratado al guionista de *Superman* (1978), Tom Mankiewicz, para que escribiera un guión centrado en los orígenes del caballero oscuro.

A raíz del éxito de la *Gran aventura de Pee Wee* (1985), el proyecto, que estaba en la fase de desarrollo en Warner Bros, fue ofrecido a Tim Burton. Su productora de *Frankenweenie* (1984), Julie Hickson, escribió un tratamiento de treinta páginas antes de que Burton incorporara a Sam Hamm, un fan del cómic y guionista con una sola película en su haber, *Never Cry Wolf* (1983).

El primer guión de *Batman* de Mankiewicz, era básicamente *Superman*, solo que se había cambiado los nombres. La historia, que seguía a Bruce Wayne desde su infancia hasta sus comienzos en la lucha contra el crimen, tenía el mismo tono chistoso.

El año en que Sam Hamm terminó, hubo huelga de guionistas, por lo que el tratamiento final fue realizado por Warren Skaaren. Burton, ayudado por Chales Mckeow (no acreditado), realizó varias reescrituras durante el rodaje.

Fue en una de esas revisiones en las que se añadió el detalle de que *El Joker* fuera el asesino de los padres de Wayne, algo que no estaba en lo anteriores guiones.

A la hora de vender a la Warner Bros el tono negro del guión, fue de gran ayuda la explosión, a mediados los ochenta, del género del cómic y de la novela gráfica, así como el resurgir del interés de Batman en el público que había sido iniciado por la novela gráfica ya antes mencionada *The Dark Knight Returns* de Frank Miller y por *The Killing Joke* de Alan Moore, que presentaba al protagonista luchando contra *El Joker*.

Burton asegura “todo el mundo tiene varias caras en su personalidad, nadie es única cosa. Especialmente en América, la gente se suele presentar como una sola cosa pero en realidad son algo más. Lo cual es simbólico del carácter de Batman”.¹⁰

Fue el productor Jon Peters quien sugirió a Michael Keaton para el personaje principal, con quien por cierto Burton había trabajado un año antes en la película *Beetlejuice* (1988), cuando se dio la noticia de su elección, los bat-fans¹¹ de todo el mundo se horrorizaron e inundaron con unas 50 mil cartas las oficinas de la Warner Bros protestando contra la decisión.

De hecho la reacción negativa alcanzó tales proporciones que el precio de las acciones de Warner se hundió. Cuando Tim Burton vio a Bob Kane por primera vez, señaló: “Bob estaba muy contento con lo que Sam Hamm y yo habíamos hecho con el guión, pero igual de alucinado que todos con algunas decisiones”. (Salisbury 2008, 128)

Batman se filmó en los estudios Pinewood, en Inglaterra durante el invierno de 1988-1989. Con un costo de 5.5 millones de dólares toda la nave fue convertida, en una visión de Ciudad Gótica que en el guión de Sam Hamm se describía como si el infierno hubiera brotado por el pavimento y creciera sin parar.

¹⁰ Mark Salisbury. Tim Burton por Tim Burton. Barcelona, ALBA Editorial, 2008, p.126

¹¹ Nombre dado a los seguidores del personaje en todos los ámbitos

Puede parecer complicado imaginarse a ese desequilibrado de sonrisa perenne sin otro rostro que el de Jack Nicholson, pero recientes declaraciones de Brad Dourif en las que aseguró fue él la primera opción que el director tenía en mente, era *El Joker* que andaba buscando.

Sin embargo, los estudios no pensaron lo mismo, descartaron a Dourif, se mencionan nombres como Steve Martin, Peter O'Toole o Robin Williams, pero al final el papel fue a parar a las manos del inquieto actor, productor, guionista y director de cine estadounidense, doce veces nominado y tres veces ganador del Premio de la Academia¹², Jack Nicholson.

Joker es el mejor personaje y, al margen de Catwoman, es el más claro de los malos, me fascina la idea de una persona que se ha convertido en un payaso y que está loco. La película es como el duelo de los monstruos. Es una pelea entre dos personas desfiguradas. El Joker es genial como personaje porque tiene una completa libertad. La locura es, de una forma más que terrorífica, la mayor libertad que puedas tener, porque no te atan las leyes de la sociedad.

Jack Nicholson y Tim Burton durante el rodaje del filme *Batman*

Batman se estrenó en Estados Unidos el 21 de junio de 1989 y se convirtió en la primera película que rebasaba los cien millones de dólares en sus diez primeros días de exhibición.

¹² Como mejor actor en 1975 por la película *One Flew Over the Cuckoo's Nest* y en 1983 como mejor actor de reparto por el filme *Terms of endearment*.

Finalmente, no sólo se convirtió en el mayor éxito comercial de 1989 con unos ingresos mundiales por encima de los 500 millones de dólares y en la película más taquillera de Warner Bros, sino también en un fenómeno cultural y multimedia.

El largometraje aborda la historia de *Batman*, el temerario y astuto justiciero de la oscura y peligrosa ciudad Gótica, la cual está protegida por su corrupto cuerpo de policía. A pesar de los esfuerzos del fiscal del distrito Harvey Dent y el comisionado de policía Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura, hecho que se agudiza con el surgimiento de *El Joker*, demente mafioso cuyas locas ideas llevan al límite de la cordura al “caballero de la noche”, mientras la reputada periodista Vicky Vale intentará descubrir el secreto que se oculta tras el hombre murciélago.

1.3.2 *The Dark Knight* de Christopher Nolan

Emular la exitosa hazaña del director Tim Burton de recrear en la pantalla grande las peripecias de un defensor nocturno enmascarado, quien a toda costa defenderá su ciudad de la horda de perversos hombres y mujeres con tan variada personalidad, no fue tarea sencilla para Christopher Nolan.

Ciudad Gótica ahora está en manos de un payaso demente ávido de caos, mostrar en cine como es que un hombre llegó a perder de tal manera el control y causar tanto daño, fue la misión que en 2008 asumió el director inglés con el filme *The Dark Knight*.

1.3.2.1 El director

Originario de Londres Inglaterra, Christopher Nolan, es un director de cine inglés, quien a sus 43 años de edad ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Óscar, gracias a su trabajo en los filmes *Memento* (2002) como mejor guión original y por *Inception* (2011) en los rubros de mejor película y mejor guión original.

Nolan comenzó a experimentar en el mundo del cine a la edad de siete años usando la cámara Súper 8 de su padre y sus juguetes como personajes.

Fue educado en Haileybury College, una escuela independiente en Hertfordshire, Inglaterra, compaginó sus estudios de literatura inglesa en la University College con la realización de varios cortometrajes en una escuela de cine.

Su cortometraje *Tarantella* fue proyectado en Image Union, una exhibición de cine independiente en PBS¹³, en 1989. Otro de sus cortos, *Larceny*, fue proyectado durante el Cambridge Film Festival en 1996. Uno de sus más notables cortos es *Doodlebug*, protagonizado por el actor Jeremy Theobald, quien también aparecería en *Following* (1988).

Following fue el primer largometraje de Christopher Nolan rodado íntegramente en blanco y negro. Nolan tuvo tan sólo un presupuesto de 6 mil dólares y fue rodada en 16 milímetros, con una duración de 69 minutos. La historia narra un momento en la vida de un escritor quien pasa por una mala etapa en lo que a creatividad se refiere, y decide para inspirarse, comenzar a seguir a la gente por la calle. Se convierte así en un *voyeur*, pero pronto descubrirá que esto tiene sus riesgos.

Como dato curioso la puerta del apartamento del personaje principal tiene una estampa con el logo de *Batman*, curiosamente Christopher Nolan dirigiría años más tarde una nueva saga del caballero oscuro.

1.3.2.2 El filme

En 2008 Nolan dirigió el largometraje *The Dark Knight*, para crear la trama de la película, se basó en los cómics *The Killing Joke* y *Batman: The Long Halloween*, así como en el cómic *Batman No.1*, que presentó por primera vez el apodo “*The Dark Knight*”.

¹³ PBS: Public Broadcasting Service cadena de televisión pública en EE.UU.

Fue filmada principalmente en Chicago, así como en varios otros lugares de los Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong. Nolan utilizó una cámara IMAX para rodar algunas secuencias, incluyendo la primera aparición de *El Joker* en la película.

Con la intención de despistar a los fanáticos, el equipo de producción filmó algunas escenas en las calles de Chicago bajo el falso título de "*Rory's First Kiss*". El hijo de Christopher Nolan se llama Rory. Incluso completaron el engaño con un logo compuesto por las iniciales "RFK" y volantes que incluían la dirección de la oficina de producción de esta supuesta película.

En este nuevo filme Christopher Nolan tuvo la misión de dar continuidad a la aventura de *Batman* quien regresa para continuar su guerra contra el crimen, ahora con la ayuda del teniente Jim Gordon, interpretado por Gary Oldman y del Fiscal del Distrito Harvey Dent encarnado por Aaron Eckhart. *Batman* se propone destruir el crimen organizado en ciudad Gótica. El triunvirato demuestra su eficacia, pero, inesperadamente (tal y como sucede en *Batman* de Tim Burton) aparece *El Joker*, interpretado magistralmente por Heath Ledger, un nuevo criminal que desencadena el caos y miedo en los ciudadanos de Gótica.

El director inglés dio continuidad en el personaje principal de *Batman* al actor Christian Bale, con quien previamente había trabajado en la primera entrega de esta saga *Batman Begins* (2005).

En una entrevista Bale, actor británico, quien en ese año contaba con 27 películas en su trayectoria confesó que *The Dark Knight*: "no es una película de superhéroes, es una película que puede estar hombro a hombro con cualquier género de la película, tenemos los recursos y la capacidad de tener el espectáculo de las acrobacias y las explosiones y toda la emoción de eso, pero no tiene el compromiso de una gran historia"¹⁴.

¹⁴ <http://movies.about.com/od/thedarkknight/a/darkknight70508.htm> consultada el 4 marzo de 2014

Para interpretar al demente *Joker*, Nolan eligió al actor australiano de hasta ese entonces 28 años de edad, Heath Ledger, quien contaba en su trayectoria con 17 filmes, destacando la controvertida *Brokeback Mountain* de 2005.

La película recibió críticas muy positivas y numerosos récords durante su estreno, recaudando más de mil millones de dólares, rompiendo el récord de la película más taquillera basada en un cómic de DC.

Para este filme los diseñadores modificaron el traje de *Batman*, añadiendo la amplia atadura de elástico para ayudar a fijar el traje a Christian Bale, sugestivo de tecnología sofisticada. Fue construido de 200 pedazos individuales de caucho, fibra de vidrio, red metálica y nylon. La nueva capucha fue modelada en base a un casco de motociclista y separada de la parte del cuello, permitiendo a *Batman* girar su cabeza de manera lateral y de arriba a abajo.

En su primer fin de semana de estreno la película rompió varios récords de taquilla, el primero fue el de la función de medianoche, récord en posesión de *Star Wars episodio III: La venganza de los Sith* con 16.9 millones de dólares, siendo *The Dark Knight* quien lo superara con 18.5 millones de dólares. Su segundo récord fue el del primer día de apertura, ostentado hasta entonces por *Spiderman 3* con 59.8 millones de dólares, *The Dark Knight* lo superó recaudando 66.4 millones de dólares. El tercer récord que batió es el de película con más recaudación en un fin de semana, obteniendo ganancias de 158.4 millones de dólares y superando de nuevo a *Spiderman 3* para arrebatarle también dicho récord.

El portal www.cinemarealm.com retoma lo publicado en 2008 por la revista Empire en su lista de las “500 mejores películas de todos los tiempos”¹⁵, donde ubica en el puesto 15 el filme *The Dark Knight*, basado en los votos ponderados de diez mil lectores, 150 directores de cine, y 50 críticos de cine claves.

¹⁵ <http://www.cinemarealm.com/best-of-cinema/empires-500-greatest-movies-of-all-time/> consultada el 4 marzo de 2014

Peter Travers crítico especializado en cine de la revista *Rolling Stone* describió a *The Dark Knight* como “inquietante y visionaria, se eleva en las alas de la imaginación salvaje, estando llena de sorpresas que no se ven venir”¹⁶

Es la primera película de *Batman* que no fue estrenada en el mes de junio. *Batman*: 23 de Junio de 1989, *Batman Vuelve*: 16 de Junio de 1992, *Batman Forever*: 16 de Junio de 1995, *Batman y Robin*: 20 de Junio de 1997, *Batman Begins*: 15 de Junio de 2005... *The Dark Knight*: 18 de Julio de 2008.

Heath Ledger, Cristian Bale y Christopher Nolan en set de grabación de *The Dark Knight*

¹⁶ <http://www.rollingstone.com/movies/reviews/the-dark-knight-20080718> consultada el 4 marzo de 2014

2. Eterna trinidad: el héroe, villano y antihéroe literario y filmico

Platón señaló: *“no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor”*. Los sentimientos son el móvil de la mayor parte de las acciones de un ser humano, la forma en que actué permite la clasificación de sus hechos como benéficos o malignos y por ende señalados como héroes y villanos. Pero ¿qué pasa cuando no solamente existen estas dos visiones de la vida? Ir más allá y definir el devenir de un personaje como “antihéroe” se convierte en tema de investigación de este apartado.

2.1 Héroe: un protagonista forzado

Para entender el significado de estas palabras y su empleo en el análisis de este trabajo, recurriremos a una serie de definiciones, estableciendo en el caso de “héroe” la expuesta por el Diccionario de la Real Academia Española como operativa para este trabajo, además de definir que es un personaje protagónico, ya que por lo general, aunque no es regla, los héroes son los protagonistas de los filmes de superhéroes, como en este caso.

Etimológicamente “héroe”, proviene del latín *heros - ōis*, y del griego *ἥρωες*, alude a un varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes; hombre que lleva a cabo una acción heroica; en la mitología antigua, el nacido de un dios o una diosa y de una persona humana, por lo cual le reputaban más que hombre y menos que dios; como Hércules, Aquiles, Eneas, etc.¹⁷.

En la mitología, el héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos.

¹⁷<http://www.rae.es/héroe> consultado el 11 de mayo 2014.

Los héroes son distintos según las diferentes naciones y culturas que los producen, las películas norteamericanas han manejado una tendencia a convertir en héroe a la persona sencilla y decente, un personaje admirable porque posee todas las virtudes llanas y domésticas que la nación ha glorificado tradicionalmente.

Para existir el héroe necesita correr una aventura, establecer un patrón para demostrar su heroísmo y fortaleza, el acontecimiento heroico mantiene una constante en todas las culturas, es como si el camino del héroe universal, sin importar tiempo y espacio, estuviera marcado en el colectivo, la virtud se convierte en aspiración universal adaptada a modos y formas de vivir y comprender el mundo.

Típicamente el héroe del cuento de hadas alcanza un triunfo doméstico y microscópico, mientras que el héroe del mito tiene uno macroscópico, histórico-mundial, mientras el primero, que en su mayor parte es un niño menor o despreciado, se adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre sus opresores personales, el segundo vuelve de su aventura con los medios para la regeneración de una sociedad como un todo.

La gran proeza del héroe supremo es llegar al conocimiento de esta unidad en la multiplicidad y luego darla a conocer. Los cuentos populares representan la acción heroica como física; las religiones superiores dan sentido moral a las hazañas; sin embargo, sorprende la poca variedad que se encuentra en la morfología de la aventura, en los personajes que intervienen, en las batallas ganadas.

En todas partes, sin que importe cual sea la esfera de interés (político, religiosa o profesional), los actos verdaderamente creados están representados como aquellos que derivan de una especie de muerte con respecto al mundo y lo que sucede en el intervalo de la inexistencia del héroe, hasta que regresa como quien vuelve a nacer, engrandecido y lleno de fuerza creadora, hasta que es aceptado unánimemente por la especie humana.

El héroe puede ser una figura fantástica, construido a través de explicaciones mágicas de fenómenos naturales, o un personaje histórico envuelto en una mitología que ensalza y atavía sus acciones e inventa otras para darle carácter heroico y completar la aventura. El héroe está presente para transformar su mundo con las armas que su condición de arquetipo le provee.

El crítico literario canadiense Northrop Frye, en su libro *Anatomía de la crítica* (1957) define 2 tipos de héroe en la narrativa:

2.1.1 El héroe épico

Suele ser un personaje guerrero que logra superar todo tipo de obstáculos para alcanzar sus objetivos. Su caracterización lo convierte en un ser de gran fuerza física, inteligente y noble. Tiene un objetivo o ideal concreto y ha de superar una serie de obstáculos para alcanzarlo. Mantiene actividad guerrera y, a menudo, se da el peregrinaje meramente funcional, pero también puede aportar una significación.

Tiene dioses, que siempre le ofrecen ayuda de un modo u otro, para que logre alcanzar su objetivo. Este héroe es bien conocido por sus grandiosas hazañas por todo un pueblo.

Siempre intenta todo en sus hazañas, pero siempre respetando unos ideales. Los personajes épicos son excelentes guerreros y sin duda buenos modelos a seguir para las personas que los admiran. Comúnmente tendrán características divinas, ya sea porque son hijos de dioses o tienen alguna habilidad sobrenatural, que les ayuda a pasar los desafíos que se les presente a lo largo de su contienda.

El héroe simboliza el culmen de la grandeza humana y su combate por enfrentarse a la muerte es tan fascinante que atrae sobre sí la mirada de los dioses inmortales, exaltando así la vida humana a un nivel en el que alcanza su máximo significado. Generalmente es grande, bello y fuerte, constituyendo un mundo aparte.

Aunque la primera de sus virtudes no sea ninguna de las tres, sino el coraje o la bravura. Debe ser buen orador, realizador de hazañas y guerrero capaz de prestar a su soberano tanto el servicio de la tribuna como el de las armas.

El héroe épico otorga dignidad al género humano, porque muestra lo que es capaz de lograr el hombre: ensancha los límites de su experiencia y encarna el afán de superar la fragilidad humana para alcanzar una vida más plena.

Es necesario aclarar que el héroe épico no posee poderes sobrenaturales (no vuela, no lanza rayos ni ve a través de los muros) sino que conserva las capacidades de cualquier mortal, sólo que en grado superlativo.

2.1.2 El héroe trágico

El héroe trágico es aquel que enfrenta un destino fatal y lucha contra él, sin retroceder. Sabe que su destino se cumplirá, sin embargo da la batalla para revertirlo, lucha contra la imposibilidad. En algunas ocasiones parece tener el triunfo en sus manos y las mejores condiciones para alcanzarlo. Pero el destino termina imponiéndose y sellando la tragedia en torno al desventurado personaje.

Está destinado a sufrir desgracias por mandatos divinos o humanos, decayendo el protagonista frente a los deseos arbitrarios de un antagonista, provocando su martirio aceptado y reflexionado. Un aspecto importante del héroe trágico es la ignorancia sobre sí mismo, es decir siempre se cuestiona el: ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?

Aquí suele librarse un conflicto entre el héroe y su destino, pero no un destino marcado por una maldición, sino la ignorancia y las actitudes humanas que llevaron al personaje a cumplir ese augurio. A diferencia del épico, el héroe trágico demuestra su flaqueza humana ante la decisión divina y el destino, lo cual lo lleva a su fatalidad de una manera gloriosa.

El héroe trágico tiene conciencia sobre el infortunio que lo espera en el final, y si bien puede intentar evitar ese mal, finalmente la decisión de hacer lo correcto lo llevará a aceptar su destino. Algunas características del héroe trágico son la soledad, la constancia, el dolor, la fe.

Es un tipo de héroe que rechaza las presiones y se mantiene firme ante el mundo que le rodea. El héroe valora lo que tiene y cuando va a perderlo lo pondera y lo subraya todavía más. También existe el femenino de este concepto, la heroína es la mujer que encarna la virtud, su gran prueba física es la virginidad; la abnegación y pasividad son sus mejores herramientas. La madre virgen representa la cumbre del heroísmo femenino.

La mujer que engendra por la unión con un hombre se convierte en heroína en la medida en que su maternidad va borrando, poco a poco, cualquier rastro de contacto masculino. Una heroína es entonces, virtuosa en función de su sexualidad. Virgen o madre, no hay más opción. Su obra magnífica es recompensar al héroe o engendrarlo.

El cine como fenómeno cultural, posee la cualidad de crear mitos que reproducen los valores de una determinada sociedad. El mitólogo estadounidense Joseph Campbell, señala que el camino que recorre el héroe en el cine estadounidense es fácil de identificar: tiene la obligación de enfrentar una serie de pruebas, muchas veces imposible para el resto de los mortales, las cuales tendrán como fin la obtención de algo valioso tanto para el personaje como para la humanidad entera, sin importar su motivación original, la historia es presentada de forma que sus acciones tengan repercusiones positivas para un grupo amplio de personas.

Ahora bien, un personaje protagonista, es definido por el Diccionario Akal de Teatro de la siguiente manera: “en el teatro griego, actor que representaba el papel principal por contraposición al deuteragonista (segundo papel) y al tritagonista (tercer papel), en una obra teatral”.¹⁸

Es aquel que se define a partir de unas competencias exclusivas que le corresponderán sólo a él. Desde un punto de vista moral, el protagonista no tiene por qué llevar un sentido moral positivo de la acción, puede ser “malo” pero también protagonista. Sin embargo, por lo general el protagonista es también el héroe de la acción.

Cinematográficamente hablando, Patricio Pérez detalla en su libro *Guión: construcción del personaje*¹⁹, que el protagonista posee casi siempre las siguientes características:

- Es el personaje en el que se orienta el relato y que habitualmente suele llenar el mayor número de planos y escenas.
- Es aquel personaje eje en torno al cual se organiza la información ofrecida a los espectadores. Se le exige que se encuentre en el centro de la acción y del conflicto y que articule aquella en torno a sí. Hay que tener claro que la película es su historia.
- Es el personaje sobre el que se aporta mayor cantidad de información: tenemos de él más datos que sobre cualquier otro personaje, sobre su apariencia, psicología, motivación o vida pasada.
- Es autónomo, en el sentido de que dirige la acción y actúa por sí mismo sin depender de los acontecimientos externos. También podríamos entender esto como que es independiente y con libertad y facilidad para desplazarse, tiene que tener una predisposición para la actividad.
- Debe estar presente en los momentos más importantes de la trama, enfrentarse con el antagonista, protagonizar el clímax y el desenlace final, ser el responsable del planteamiento del tema.

¹⁸ Ira Konisberg. *Diccionario Técnico AKal de Teatro*. Akal Ediciones, España 1997, p.684.

¹⁹Patricio Pérez. *Guión: construcción del personaje*. UMA, España 2009, p. 3-4

- El protagonista es el personaje con el que se identifica el espectador, con independencia de la orientación moral de su acción. Es aquel al que los espectadores debemos seguir, conectar, empatizar... es lo que en narrativa se conoce como "identificación narrativa secundaria".

Michel Chion asegura que "un protagonista debe ser simpático, halagador o seductor, procurando así la estima o la admiración del público y todo ello depende de la forma de presentarlos. Se les puede mostrar inmersos en un peligro o en una desgracia, dado que la víctima también gozará del aprecio del espectador"²⁰.

En el drama clásico el protagonista realiza hazañas nobles, es moralmente bueno y sabe elegir entre el bien y el mal.

Hablando del concepto de héroe, el Diccionario Técnico Akal de cine asevera que es "aquel personaje masculino principal en una novela, obra de teatro o película con quien el lector o espectador simpatiza o se identifica"²¹.

El filósofo español Fernando Savater en su escrito *La tarea del héroe*, apunta que héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia, una prueba de la virtud es la acción triunfante más eficaz, el héroe no sólo hace lo que está bien, también ejemplifica porque está bien hacerlo.²²

Por otra parte el psicólogo suizo y fundador de la escuela de psicología analítica, Carl Jung, define entre las cualidades que un héroe debe poseer: un nacimiento milagroso pero humilde, muestras de fuerza sobrehumana, un rápido encumbramiento al poder, ser protagonista de luchas triunfales en contra del mal, poseer cierta debilidad ante el pecado del orgullo y una muerte como consecuencia de una traición o un sacrificio en pro de sus ideales.²³

²⁰ Michel Chion. *Como se escribe un guión*. Madrid, Catedra, 1991, p.119-120

²¹ Ira Koninsberg. *Diccionario Técnico Akal de Cine*. Akal Ediciones, España 1997, p.255

²² Cfr. Savater Fernando, *La tarea del héroe*. Destino, Barcelona, 1992

²³ Cfr. Jung Carl G. *El hombre y sus símbolos*. Caralt. Barcelona, 1990

Chris Patmore, diseñador inglés, expone en su libro *Diseño de personajes* la siguiente concepción de héroe: “es aquel personaje principal de la historia, el protagonista, el que emprenderá la aventura que vamos a seguir, el cual en casos específicos como los *cómics* es sinónimo de *superhéroe*”²⁴.

En su libro *Los superhéroes y la filosofía*, Tom y Matt Morris plantean la concepción de héroe como una persona que arriesga la vida y su integridad física por amor a los demás, quien encarna cualidades nobles, altruistas y una moral elevada, son guerreros de la vida cotidiana cuyos sacrificios y acciones benefician a todos.

El dramaturgo Hugo Argüelles propone en su libro *El principio de caracterización* la existencia de dos tipos de constantes de carácter en los personajes:

- Eróticos: que remiten a un instinto de afirmación de vida.
- Tanáticos: que conllevan un instinto de destrucción, de muerte.

2.2 Villano: la libertad de elegir

Lo mismo que realizamos con el término “héroe”, en este apartado definiremos el significado de la palabra “villano” para entender su empleo en este trabajo y el de “antagonista” para comprender su relación.

Villano proviene del latín *villanus*, y éste a su vez del latín *villa*, casa de campo, se entiende como un vecino o habitante del estado llano, en una villa o aldea. Como adjetivo significa: ruin, indigno rústico, descortés e indecoroso, hombre muy retirado y poco tratable.

²⁴ Chris Patmore. *Diseño de personajes*. Editorial Norma, España 2006, p.24

La psicóloga Linda Seger define en su libro *Como crear personajes inolvidables* al villano de la siguiente manera: “es el personaje malo que se opone al protagonista, generalmente los villanos son antagonistas, aunque no todos los antagonistas son villanos (...) El papel del villano siempre connota maldad”²⁵. Esta definición es la que se empleará en este trabajo como herramienta base para el análisis.

Muchos villanos obran mal como resultado de las influencias negativas que existieron en sus vidas, son el resultado de una vida difícil, quizás, una familia destruida, malos ambientes de desarrollo, la necesidad de superar obstáculos que le llevan a acciones negativas desde un punto de vista moral.

También puede ser que el personaje tenga factores inconscientes que le llevan a actuar negativamente.

La mayoría de los villanos siempre justificara sus acciones, en ocasiones ni siquiera son conscientes de lo que hacen y no se ven como malos a sí mismos. La mayor parte sufren una especie de narcisismo, son incapaces de percibir y de respetar la realidad de las demás personas, no reconocen la humanidad de los demás.

El villano es el motor que hace que la historia gire, sin él, el héroe no tendría una meta que conseguir o la tendría pero carecería de alguien que obstaculizara su trabajo.

Una tipología de los villanos que nos ayude a entender este trabajo, es la expuesta por Zoraida Jiménez Gascón en su libro *La construcción del villano como personaje cinematográfico*²⁶, quien clasifica en dos grandes rubros a estos personajes.

²⁵ Linda Seger. *Cómo crear personajes inolvidables*. Barcelona, Paidós, 2000, p.122

²⁶ Zoraida Jiménez Gascón. *La construcción del villano como personaje cinematográfico*. Alicante Editorial, México 2008, p.288.

2.2.1 Tipología según su naturaleza física

-**Personas:** pueden ser humanas o sobrenaturales

-**Animales:** pueden ser naturales o sobrenaturales

-**Seres tecnológicos:** pueden ser maquinas o inteligencias artificiales

2.2.2 Según el ejercicio de la villanía

-Personas

* *Anarquistas:* busca acabar con el gobierno o el modelo social para imponer el caos (terroristas). Ejemplo: Hans Gruber (la jungla de cristal)

* *Anti-villano, bien intencionado o noble:* villano que realiza malas acciones movido por una causa justa. Ejemplo: Magneto (*X-men*).

* *Archí-enemigo:* el enemigo principal del héroe cuyo enfrentamiento se perpetua en el tiempo. Ejemplo: *El Joker (Batman)*

* *Bruja:* villana que ejerce el mal a través de la magia. Ejemplo: La Reina (Blanca nieves y los siete enanos).

* *Caído:* comenzó siendo bueno pero se pasó al lado oscuro, aunque en ocasiones regresa al buen camino. Ejemplo: Michael Corleone (El padrino I).

* *Castigador o vengador:* busca vengarse de la humanidad o de alguien en particular por algo que le paso. Ejemplo: Sr. Frio (*Batman y Robin*).

* *Corrupto:* persona que por su profesión (político, policía, etc.) debería ejercer el bien pero se ha dejado sobornar o viciar y ahora está en el bando contrario. Ejemplo: Detective Alonzo Harris (*Training day*).

* *Defensor del sistema:* es un villano atípico porque en lugar de enfrentarse al sistema (que es lo habitual) es su defensor. Ejemplo: Amon Goeth (La lista de Schindler).

- * *Demonio*: ser sobrenatural de naturaleza maligna. Ejemplo: Reagan MacNeil poseída (El exorcista).
- * *Doble malo*: el doble del héroe pero totalmente opuesto a él. Ejemplo: *Superman* malvado (*Superman III*).
- * *Genio malvado*: ser de gran inteligencia y conocimientos científicos que los utiliza para hacer el mal. Ejemplo: Dr. No (*Dr. No*).
- * *Maleante*: villano perteneciente al hampa. Ejemplo: El Joker (*Batman*).
- * *Megalómano*: sus delirios de grandes lo llevan a hacer el mal. Ejemplo: Cruella De Vil (101 dálmatas).
- * *Mujer fatal*: mujer que ejerce el mal a través de la seducción. Ejemplo: *Catwoman* (*Batman Returns*).
- * *Psicópata*: villano demente. Ejemplo: Hannibal Lecter (El silencio de los inocentes).
- * *Señor oscuro*: pretende dominar todo cuanto le rodea, generalmente el planeta, la galaxia o el universo, posee un gran ejército o masas de seguidores, suele tener poderes mágicos. Ejemplo: Sauron (El señor de los anillos).
- * *Tiburón*: villano ambicioso y sin escrúpulos, cuyos negocios no están relacionados con el hampa. Ejemplo: Sr. Potter (¡Qué bello es vivir!).
- * *Tirano*: abusa de su poder convirtiéndose en un villano. Ejemplo: Capitán Bligh (La tragedia de la Bounty).
- * *Tonto*: torpe y sin carisma, es el villano cómico. Ejemplo: Capitán Garfio (*Peter Pan*).

-Animales

- * *Criatura*: ser con forma de animal que puede oponerse al héroe por instinto o puede ejercer el mal por gusto. Ejemplo: Alien (Alien, el octavo pasajero).

-Seres tecnológicos

* *Inteligencia artificial*: carece de cuerpo y ejerce el mal, a veces se rebela contra su creador al desarrollar un nivel mayor de inteligencia que este. Ejemplo: HAL 9000 (2001: una odisea del espacio)

* *Máquina asesina*: robot o ciborg con actitudes malignas. Ejemplo: T-800 Terminator (Terminator).

Ahora bien, los villanos siendo la cara opuesta del héroe obtienen directamente la clasificación de “antagonista”. Pero, ¿qué es un antagonista?, según el Diccionario Técnico Akal de Cine, es el personaje opuesto al héroe o al protagonista, es normalmente el malo de la película se encuentra enfrentado con el héroe y actúa como desencadenante de buena parte de la acción de la película.

El antagonista es un oponente, un enemigo, una persona con quien el protagonista va a tener que lidiar si es que desea lograr su objetivo. A veces el antagonista es una persona, un grupo o una catástrofe natural, una enfermedad, un problema psicológico, la ley, un animal e inclusive un monstruo. Ambos comparten un objetivo y se enfrentan utilizando los medios que estén a su alcance para conseguir salir victoriosos.

En el caso de que el antagonista sea una persona, debe poseer un mínimo de seducción ya sea física, mental o de habilidad. Se suele pensar que si ambos persiguen un mismo fin, posiblemente no sean tan diferentes uno del otro y tengan mucho más en común de lo que pensamos.

Es justo en ese instante cuando se habla del antagonista como “doble” u “otro yo” en su versión oscura del protagonista, algo así como la versión “tenebrosa” del héroe, las dos caras de una misma moneda. Aunque el antagonista tiene el mismo peso dramático que el protagonista, no tiene que ser desarrollado con la misma profundidad que el protagonista.

A la hora de crear un antagonista debemos preguntarnos en primer lugar por qué actúan del modo en que lo hacen. ¿Es posible explicar sus motivos a través de la explicación del villano como víctima o como agente que actúa para sí mismo? En el primer caso el villano reacciona, puede que intente vengar un prejuicio, por ejemplo; en el segundo caso, el villano actúa, se define por la acción.

2.3 Antihéroe: mala jugada del destino

La serie de cambios que ha sufrido el héroe en el devenir del cine ha dado origen a un nuevo personaje que nace como su complemento y no como su opuesto, nos referimos al “antihéroe”.

Hay que comenzar por definir el prefijo “anti” el cual según la Real Academia Española proviene del griego *ἀντι* y significa “opuesto” o “con propiedades contrarias”. En una obra de ficción, personaje que, aunque desempeña las funciones narrativas propias del héroe tradicional, difiere en su apariencia y valores²⁷.

Ira Koninsber define a un antihéroe como “personaje alienado y aislado, vulnerable a las debilidades humanas, pero que posee un código ético privado y en ocasiones una integridad personal que les obliga enfrentarse a la sociedad.”²⁸

Los antihéroes literarios aparecen básicamente como un producto de la sociedad industrial y del desmoronamiento de los valores y creencias tradicionales, tienden a ser más débiles y neuróticos que los del medio cinematográfico. El cine suele añadir atractivo a sus antihéroes convirtiéndolos en auténticos héroes en un mundo de valores corrompidos. El héroe es el reflejo de la virtud encarnada y posee características divinas, el antihéroe es humano, complejo en su naturaleza, lleno de pasiones y defectos que definen su paso por la vida.

²⁷<http://www.rae.es/antihéroe> consultado el 1 de junio de 2014.

²⁸Ira Koninsberg. *Diccionario Técnico Akal de Cine*. Akal Ediciones, España 1997, p.37

El antihéroe lucha con sus propios medios, no es el protagonista de del mito, es un ser de carne y hueso que se enfrenta con sus recursos y herramientas al cruel mundo cotidiano.

A diferencia del héroe quien lucha por las causas comunes, el antihéroe lo hace por metas propias, sin importar si alguien más las comparte, maneja una ética personal, si está imposibilitado para lograr la virtud creará su propio código de valores alcanzables, terrenales y humanos. Quizás su ambición parezca ser en verdad su perdición, pero al final, no hay que olvidar que el mundo es quien en verdad lo destruye. Este personaje se enfrenta a un destino inquebrantable: el fracaso, ya que su gran adversario a derrotar no es otro que el mundo. Si llegase a obtener una victoria en su larga batalla será mínima y efímera. El antihéroe no es de ninguna manera, opuesto al héroe. No se trata de establecer divisiones maniqueas entre la bondad y la maldad. El antihéroe es complemento del héroe, es su referente humano.

Fernando Savater señala en su libro *La tarea del héroe*, cómo el antihéroe no encuentra su puesto en ningún otro orden, ya que aquello mismo por lo que lucha está muy lejos de satisfacerle, su triunfo mayor es su mayor derrota, el momento en que advierte lo inevitable de su derrota²⁹.

El escritor español Nicolás Casariego define al antihéroe en su ensayo *Héroes y antihéroes en la literatura* como un personaje que desempeña las mismas funciones propias del héroe tradicional pero que difiere en su apariencia y valores³⁰.

El antihéroe es producto de una sociedad sin balance, es un rebelde que no concibe una vida regida por mandatos que él no creó, razón que lo lleva actuar bajo sus creencias, esquivando todos los obstáculos que se ponen en su camino, empleando las armas que están a su alcance, aun sabiendo que su destino siempre será el fracaso.

²⁹Cfr. Savater Fernando, *La tarea del héroe*. Destino, Barcelona, 1992 p.165

³⁰ Cfr. Casariego Nicolas. *Héroes y antihéroes en la literatura*. Anaya, Madrid, 2000.

Pero, ¿dónde nace el concepto literario de antihéroe? Durante el siglo XVIII surge el género conocido como *novela gótica* en Gran Bretaña, la cual posee elementos de ambientación como: paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con mazmorras y sótanos poblados de fantasmas, inquietantes sonidos nocturnos y esqueletos.

Estos relatos eran protagonizados por personajes que se pueden considerar como los primeros antihéroes de la literatura ya que muestran personalidades ambivalentes y complejas, capaces de transgredir la norma establecida en la época con tal de alcanzar su objetivo, que en la mayor parte de las historias se trata del amor, un amor egoísta y obsesivo.

Con estas bases, a inicios de la década de los 20 en Estados Unidos surge el género literario conocido como *novela negra*, el antihéroe toma su lugar en la literatura, en el imaginario y va planteando su propia historia. Una de las vertientes que lo alimentan, le dan vida y ambiente, es la novela negra, género que será el principal referente para el antihéroe cinematográfico.

Este se plantea como una derivación de la novela policiaca, ya que introducía una serie de elementos que reflejaba la sociedad de esa época, sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial la cual vio fin en 1918.

La expresión de la conflictiva sociedad de los Estados Unidos encontró su medio expresivo en los *pulps*, publicaciones llamadas así por utilizar para su impresión papel de pulpa, que asumieron el papel de crónica y testimonio violento del presente.

Las principales líneas temáticas que caracterizan la narrativa propuesta en los *pulps* fueron:

- *hard-boiled*: cuya perspectiva estaba enfocada en defender al ciudadano de las agresiones del *gansterismo* y la corrupción administrativa, manifiesta en todos los órdenes. Son historias poco sentimentales, abordan la violencia y el sexo de forma gráfica y están ubicadas en escenarios urbanos sórdidos.

- *crook-story*: literalmente aborda la vida de un delincuente, caracterizada por el protagonismo de los delincuentes.

Gracias a la *novela negra* se abrió la vía a personajes que generaban mayor empatía entre los lectores pues reflejaban la ambigüedad de la época y la decepción de los individuos que veían que el sueño americano tan anhelado, difícilmente se transformaría en realidad.

Este género literario dio paso al cinematográfico llamado *film noir* (cine negro, en francés), el primer autor en utilizar este calificativo fue el crítico de cine Nino Frank quien definía así a todas las películas estadounidenses estrenadas en Francia entre 1940-1950, las cuales mostraban una perspectiva diferente de violencia física y hechos delictivos, además de hacer una propuesta más profunda de la psicología delictiva, personajes con una calidad moral ambigua y una brillantez para explotar la dinámica de la muerte violenta.

El nacimiento de este tipo de cine data de finales de los años 30's, en una sociedad estadounidense en la que predominaba una marcada crisis de valores, una desilusión homogénea por el parcial éxito de las políticas implementadas para superar la crisis de 1929 y con la Segunda Guerra Mundial acechando.

En él predominan la temática criminal, la ambigüedad moral, la violencia, el erotismo y la utilización de ambientes sórdidos, ambiente propicio para el desarrollo de los "antihéroes".

La conformación del cine negro como tal debe su influencia del cine expresionista alemán, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial algunos de los más brillantes directores de este género huyeron de Europa y se refugiaron en Hollywood aportando sus conocimientos a este género naciente, aunque de forma ligera, casos específicos son el de Robert Weine, *El gabinete del doctor Galigari* (Das Kabinett des Doktor Caligari, 1920), y el de Robert Wiene. *Metropolis* (Metropolis, 1927).

Entre las características más notables que posee un texto fílmico del género negro podemos enlistar las siguientes:

- calles cubiertas por lluvia
- música jazz como ambientación
- luces y sombras afiladas
- empleo de luces neón
- antros y hoteles de mala reputación
- personajes problemáticos con motivaciones oscuras
- mujeres atractivas e insinuantes
- sexo
- crímenes y pasiones unidas en una atmosfera opresiva y claustrofóbica
- violencia
- un destino fatal inquebrantable para sus personajes

En las películas del cine negro de los años cuarenta y cincuenta, de manera metafórica, el actor que encarna habitualmente al antihéroe pone como tema principal la lucha interior que sostiene ante los hechos que se desenvuelven y que mantienen la tensión interna del filme, en la cual la soledad consigue mantenerse, como conquista de su propia libertad aun cuando esto le signifique la renuncia y claudicaciones ante la esperanza. Es provocar su propia vulnerabilidad, es traicionarse a sí mismo, es el juego del perdedor.

La estructura narrativa es usualmente compleja, utiliza casi siempre *flashback* y un narrador extradiegético presentado como una voz en *off*. Los protagonistas del *film noir* normalmente son motivados por su pasado o por la falta de voluntad para no repetir sus errores pasados, este tipo de filmes muestran la parte oscura y salvaje de la naturaleza humana.

El antihéroe de esta época es llevado a la pantalla como un personaje poco admirable, el cual rompía con el esquema de los protagonistas heroicos que había hasta el momento en la historia del cine. Entre las principales motivaciones del antihéroe de la época están la ambición, el amor, la venganza y la justicia.

Dos elementos característicos del antihéroe en el cine son la violencia y la venganza, este personaje utiliza la primera como respuesta a la sociedad que lo oprime y como un instrumento para alcanzar sus objetivos, pues desde su punto de vista la amabilidad y el cumplimiento de las normas sociales no le rendirán frutos.

En el caso de la venganza el antihéroe lo utiliza como motivo de acción, ya sea en mayor medida el deceso de un ser querido o vengar alguna acción cometida en contra de su persona. Tras puntualizar las características fundamentales del antihéroe en el cine, se entiende que sus características éticas se ajustan dependiendo del momento social en el cual se realice la cinta, con el paso de los años el antihéroe se ha convertido en un reflejo de una realidad específica y no de todas las realidades que convergen en el mundo, estas historias solo exhiben una parte de la realidad, la que el director quiere contar.

Gilles Lipovetsky señala en su libro *El crepúsculo del deber* que en la actualidad no hay una moral que se imponga sobre la sociedad con la fuerza con la que lo hacía en el pasado, la gente sigue creyendo en la existencia del bien y del mal, pero cada vez se aplica más una moral personal o de grupo encima de una moral generalizada, cada ser humano decide lo que está bien o no³¹. En antihéroe se convierte en el símbolo de un ser que al enfrentar condiciones adversas (como la mayor parte de la gente lo hace) decide actuar para remediar lo que cree injusto, aunque por ello deba pasar por encima de la ley, cuestionando con ello las convenciones de lo bueno y lo malo, las cuales resultan absolutistas en la realidad actual.

En la vida se puede ser héroe, villano o antihéroe, el lugar que se decida ocupar dependerá en gran medida de la crítica social y la resignación que cada individuo tenga para aceptar este señalamiento, tomando como base fundamental su fe y conciencia interior.

³¹ Cfr. Lipovetsky Gilles. *El crepúsculo del deber, la ética indolora de los nuevos tiempos democráticos*. Anagrama, Barcelona, 1994.

3. Análisis fílmico.

La misión de este capítulo es resaltar los momentos climáticos de *El Joker* tanto en su origen como en la evolución de su locura en los filmes *Batman* (1989) de Tim Burton y *The Dark Knight* (2008) de Christopher Nolan.

3.1 *Batman* de Tim Burton

El filmar este largometraje no fue una experiencia totalmente satisfactoria para el cineasta, ya que se vio en múltiples discusiones y altercados con los productores de la película, Jon Peters y Peter Guber.

Tim Burton desarrolló en este filme una estética particular en las películas de superhéroes de todos los tiempos. Sus personajes, ambientes y diálogos oscuros convirtieron al largometraje como de culto entre los millones de seguidores de este género cinematográfico.

Además, el estilo gótico propuesto por el director para ciudad Gótica terminó siendo adoptado para las siguientes tiras cómicas de *Batman*. Cuando la película finalmente se estrenó, siendo respaldada ampliamente por una exitosa campaña publicitaria, se convirtió en el éxito de taquilla más grande de 1989, recaudando más de \$400 millones de dólares a nivel mundial.

3.1.1 Sinopsis

En vísperas del bicentenario de Ciudad Gótica las autoridades locales creen que los altos niveles de criminalidad alejarán a los ciudadanos de acudir a las celebraciones. El alcalde William Borg (Lee Wallace) nombra como nuevo fiscal de distrito a Harvey Dent (Billy Dee Williams), quien con la ayuda del comisario James Gordon (Pat Hingle) promete limpiar la ciudad de corrupción y crimen y detener a Carl Grissom (Jack Palance), jefe de la mafia de la ciudad.

Mientras tanto, el periodista Alexander Knox (Robert Wuhl) y la fotógrafa Vicki Vale (Kim Basinger) investigan el caso de un misterioso personaje disfrazado de murciélago que recorre la ciudad de noche asustando y atacando a los criminales, este ser ha recibido el nombre público de *Batman*. La policía niega su existencia, incluido el teniente Max Eckhardt (William Hootkins), un policía corrupto al servicio de Grissom.

Tras varias misteriosas detenciones a criminales por parte de este ser, Vicki y Knox acuden a una fiesta de beneficencia en la Mansión Wayne para hablar con Gordon y obtener mayor información acerca de *Batman*.

Esa misma noche, Grissom viendo las operaciones que Dent está llevando a cabo contra la mafia, envía a su hombre de confianza, Jack Napier (Jack Nicholson) a asaltar la fábrica de productos químicos Axis. Con cierto nivel de molestia Napier se dispone a realizar la operación sin saber que Grissom ha llamado a Eckhardt para que le tienda una emboscada y lo mate, ya que ha descubierto el romance que mantiene con su novia Alicia (Jerry Hall).

El plan es frustrado por la llegada de Gordon, quien quiere detener tanto a Napier como a *Batman* vivos. En medio del tiroteo, Napier mata a Eckhardt de un disparo y al ser sorprendido por *Batman* le dispara también, pero *Batman* hace rebotar la bala, misma que golpea a Napier en la cara atravesándole las mejillas. Napier pierde el equilibrio y a pesar de que *Batman* desea salvarlo termina cayendo en un gran depósito de ácido ante la mirada del murciélago. Gordon ordena detener a *Batman*, pero éste logra escapar.

Batman es en realidad el millonario y empresario Bruce Wayne (Michael Keaton), que vive en la mansión Wayne acompañado únicamente por su mayordomo Alfred Pennyworth (Michael Gough). Bruce y Vicki se conocen durante la fiesta en la mansión e inician una relación.

Mientras tanto, Napier acude a un cirujano clandestino para intentar arreglar su desfigurado rostro, producto de su caída en los químicos, pero los instrumentos del cirujano son inútiles y pobres, y Napier acaba con los nervios de la cara seriamente dañados y la boca deformada en una grotesca sonrisa.

Con la piel blanca, el pelo verde y los labios rojos, dándole la apariencia de un payaso, producto también de los efectos de los químicos, Napier triste pero a la vez contento por su nuevo aspecto sale riéndose. Haciéndose llamar *El Joker*, se dirige a la oficina de Grissom, lo asesina y usurpa su imperio criminal. Napier se reúne con los socios del fallecido Grissom y asesina a Antoine Rotelli (Edwin Craig), uno de ellos al negarse a aceptarle como sucesor de Grissom.

Sospechando acerca del pasado y presente de Bruce, Vicki lo sigue hasta una calle donde pone en el suelo dos rosas, mientras Joker asesina a Vinny Ricorso (John Dair), otro socio de Grissom ante la mirada de varios ciudadanos, entre los que se encontraban Bruce, Vicki y Knox y se presenta un tiroteo en el cual un disparo roza a Bruce en su abrigo.

Gracias a esto *El Joker* comienza a sembrar el terror en Gótica envenenando productos de belleza e higiene personal con una toxina letal llamada "Smylex", haciendo que quienes usen ciertas combinaciones de estos productos mueran de risa. Más tarde se obsesiona con Vicki e intenta seducirla, tendiéndole una trampa en el museo Fluegnheim, donde él y sus secuaces destrozan todos los cuadros manchándolos de pintura. *Batman* llega y rescata a Vicki, y ambos escapan en el batimovil. Ya en la baticueva, *Batman* entrega a Vicki información sobre los productos envenenados por *El Joker* para que alerte a los ciudadanos a través de la prensa.

El Joker se dispone a acabar con *Batman* por interferir en sus planes, mientras Bruce va a casa de Vicki a tratar de confesarle quién es en realidad debido a que Bruce había rechazado salir más con ella, en ese momento llega Joker, de nuevo dispuesto a seducir a Vicki. Cuando Bruce se enfrenta a él y le desafía, *El Joker* pregunta: "Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el diablo a la luz de la luna?," y a continuación le dispara. *El Joker* se marcha y Vicki ve que Bruce ha desaparecido y que ha usado una bandeja para detener la bala.

Recordando haber oído esa frase antes, Bruce se da cuenta de que Jack Napier fue el hombre que asesinó a sus padres cuando él era niño. Vicki aparece en la baticueva después de que Alfred le permite la entrada. Bruce le dice que debe cumplir con su deber, y que esa noche hará frente a *El Joker*. *Batman* destruye la fábrica Axis con una bomba, mientras Joker organiza un desfile en el que lanza dinero para atraer a la multitud, y a continuación usa unos globos cargados de gas venenoso "Smylex" para matar a todos los presentes.

Pero *Batman* evita una tragedia llegando en el batiplano frustrando su plan, enfadado *El Joker* lo derriba de un disparo y a continuación toma a Vicki como rehén y la lleva a lo alto de la catedral de Gótica. *Batman* herido, sube a la catedral y los dos adversarios se enfrentan en el campanario, tras varios minutos de pelea y diálogos hilarantes, *El Joker* finge caer por la cornisa, *Batman* y Vicki se asoman y el Joker los jala dejándolos pendiendo solo de sus brazos, el Joker intenta escapar en un helicóptero, pero *Batman* sujeta la pierna de este a una gárgola de piedra que se suelta y su peso lo hace caer al vacío y así morir.

Tras la muerte de *El Joker*, Gordon revela ante la prensa la batiseñal, y Dent lee una carta de *Batman* en la que pide que le avisen con este artefacto cada vez que le necesiten para combatir el crimen. La película finaliza con una imagen de *Batman* contemplando la batiseñal mientras ésta ilumina el cielo nocturno.

3.1.2 Jack Nicholson.

John Joseph Nicholson nació en la localidad estadounidense de Neptune, ubicada en el estado de New Jersey, el 22 de abril de 1937. Nicholson es un actor inmenso, con una larga y prolífica carrera a sus espaldas, que le ha dejado numerosos y prestigiosos premios, así como el reconocimiento de todos los estamentos que forman parte del séptimo arte. Poseedor de una mirada socarrona y una sonrisa diabólica que solo un actor de leyenda podría tener, herramientas con las cuales ha dejado capítulos esenciales en la historia del cine.

Su enorme capacidad de meterse hasta la medula de sus personajes le ha reportado muchas satisfacciones como actor y ha brindado papeles dispares, pero entrañables, únicos, llenos de fuerza y pasión. Jack se ha movido con igual destreza en el drama, como en el terror o en la comedia, y con tanta comodidad y facilidad como su capacidad interpretativa le ha permitido.

Tanto carácter ha impregnado a los grandes personajes que ha protagonizado como Jake Gittes en *Chinatown* (1974) o Jack Torrance en *El resplandor* (1980), que resulta difícil separarlo de su imagen real.

Haciendo un poco de remembranza en su vida personal, Jack vivió en una equívoca situación familiar hasta que supo que a quien siempre había considerado su hermana mayor era, en realidad, su madre, mientras que su abuela era quien ejerció el papel maternal durante toda su infancia. Un trago difícil de digerir, pero que le forjó con fuerza para afrontar el resto de su dilatada y extensa vida personal. Siendo un adolescente se marchó a la costa oeste para aprender arte dramático. Luego llegó Roger Corman y sus inicios como actor en la entrañable serie B del maestro. Titubeantes interpretaciones que ya evidenciaban la madera de actor que disponía.

Tras un largo período en películas de bajo presupuesto y mucho entusiasmo, ejerciendo incluso facetas de guionista, Nicholson consiguió el gran éxito con su protagónico en un filme mítico de finales de los años 60, *Buscando Mi Destino* (1969), título contracultural dirigido por Dennis Hopper que co-protagonizaba con su buen amigo Peter Fonda y el propio Hopper. Después llegaron títulos indelebles como *Mi vida es mi vida* (1970) y *El honor de los Prizzi* (1985).

Antes de aceptar el personaje de *El Joker* en la película de Tim Burton y teniendo a cuestas 43 películas entre las que destacan *Alguien voló sobre el nido del cuco* (1975) y *Rojos* (1981), Jack Nicholson hizo ver su suerte al director Tim Burton, quien deseaba formara parte de su filme por deseo explícito de Bob Kane creador de *Batman* quien siempre pensó que él encarnaría a este personaje.

Nicholson aceptó el trabajo bajo estrictas condiciones, entre las que se incluían un elevado salario, un porcentaje de las ganancias de taquilla y libertad para decidir su horario de rodaje.

Jack Nicholson alberga una personalidad abrumadora y que afronta sus papeles con maestría, oficio y con una presencia magnética y absorbente para la cámara o como algunos directores lo han calificado, incluido el propio Tim Burton “está Jack, y luego estamos todos los demás”, o lo dicho por el ex presidente George W. Bush durante un homenaje a Nicholson: “América no puede resistirse al misterio, a la amenaza insinuada y, por supuesto, a la sonrisa asesina”³².

Tal y como menciona el crítico de cine Eduardo Boix, Jack Nicholson posee un aspecto sádico y loco es un actor que lo mismo produce admiración que rechazo...es capaz de transformar la expresión de rostro, como con una simple mueca nos produce tanto terror, esos cambios de registro solo se los he visto hacer a él, es el loco por excelencia de la industria del cine”³³

³² http://elpais.com/diario/2010/03/12/cine/1268348401_850215.html consultada el 01 de agosto de 2014

³³ <http://letrasvenena.com/2012/jack-nicholson-el-genio-loco> consultada el 01 de agosto de 2014.

3.1.3 Escenas representativas en el filme.

La película original de 1989 dirigida por Tim Burton, puede ser ubicada en el género de acción, fantástico, *thriller* y con ciertos toques de comedia negra (en específico a través del personaje de *El Joker*), maneja una estructura narrativa lineal, es decir, los acontecimientos suceden de manera cronológica sin ningún tipo de alteración.

Bruce Wayne (*Batman*) es el protagonista de esta historia, mientras que Jack Napier (*El Joker*) es el antagonista, ambos pueden ser clasificados como personajes “estereotipos” según el análisis que expone Raúl Castagnino en su libro *El análisis literario*.

Tomando como referencia de análisis lo expuesto por Hugo Argüelles, *Batman* es un personaje “erótico” destacando entre sus características: ser un hombre de bien, poseedor de una conducta positiva, gran voluntad en función de sus propósitos, fuerte, productivo, impositivo, ganador y activista del mundo moral.

Mientras que su némesis *El Joker*, tal y como indica la palabra, es todo lo opuesto, es un ser “tanático”, se inclina hacia las conductas malignas, posee una conducta negativa, es paranoico, perdedor, desea erradicar todo rastro de vida.

El ser situado en una de las dos categorías, no exime a un personaje de poseer cualidades de la caracterización opuesta, es decir un personaje erótico puede poseer también rasgos de tanático y viceversa.

Retomando lo escrito en el libro de Lourdes López Alcaraz *El Guión: su lenguaje literario*, existen cuatro tipos de narradores:

- a) Extradiegético: es el que no participa de los hechos relatados
- b) Intradiegético: si, a la vez que narra participa en los hechos como testigo u observador
- c) Autodiegético: es el narrador personaje principal, es el héroe y además narra su propia historia.

d) Metadieético: cuando está ubicado en una primera cadena de acontecimientos y narra otra historia-espacio temporal distinta, que puede tener los mismos u otros personajes.

En el caso de este filme el narrador es “autodieético”, *Batman* es quien cuenta su historia y la de su enemigo mortal *El Joker*.

Retomando la clasificación de Zoraida Jiménez Gascón en su libro *La construcción del villano como personaje cinematográfico*, *El Joker* posee varias habilidades que lo hacen encajar en diferentes tipos de villano, comenzando con su naturaleza física es de tipo persona, y en el rubro del ejercicio de la villanía, este puede ser ubicado en la categoría de persona como archienemigo, genio malvado, maleante y psicópata.

Desglosemos una a una estas clasificaciones, por principio de cuentas es un **genio malvado** ya que utiliza sus conocimientos en química para crear sustancias nocivas y tóxicas con el fin de envenenar a los ciudadanos de Gótica.

Es una habilidad que pudo haber utilizado para el bien y ser un hombre honrado y trabajador, tal y como fue su pasado antes de convertirse en *El Joker*, hipótesis que se plantea en el cómic *The Killing Joke* de Alan Moore.

Esta perversa habilidad que plasma el director Burton en la secuencia fílmica en la que *El Joker* mata en televisión abierta a una conductora de noticias, luego de que esta utilizará sin saberlo productos de higiene personal que previamente habían sido envenenados por el payaso.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 55:06

El Joker es un **maleante**, ¿por qué?, sencillamente porque es un hombre que pertenece al hampa. Su origen se plantea siendo la mano derecha del líder de la organización criminal más importante y con mayor penetración en ciudad Gótica, la que encabeza Carl Grissom. Su naturaleza es malvada, es mala semilla y por ello es que no puede ser señalado en este filme como un antihéroe, es un villano nato.

La secuencia que deja en claro este grado de maldad en Jack Napier/Joker, es en la que enfrenta a su ex jefe Grissom, quien literalmente lo mando matar, con una sed de venganza implacable. Su ansia de revancha es capturada al matar de seis disparos a su ex jefe, momento en el que entonces su locura y demencia comienza a crecer de forma incomprensible, dejando en claro una cosa Jack Napier ha quedado en el pasado y como el mismo menciona: “Jack está muerto amigo, me puedes llamar ¡Joker!...como puedes ver ¡soy muy feliz!”.

El misticismo con que es presentado a cuadro este hombre por parte del director Burton es única, saliendo de entre las sombras, armado con una pistola, símbolo de poder y violencia, amenazante, irónico en sus comentarios, mostrando plenamente y sin temor alguno su nuevo rostro, el cual gracias al empleo de un *close up* podemos observar a detalle los cambios que sufrió, la tonalidad blanca de su piel, las emblemáticas cicatrices en los labios rojos que provocan que todo el tiempo parezca está sonriendo y el inconfundible cabello verde.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 37:41

Rostro que es una recreación fidedigna de la caracterización del actor Conrad Veidt en el filme *El hombre que ríe* de 1928 y del cómic mostrado anteriormente de Ed Burbaker *The Man Who Laughs*. Burton hizo aquí un homenaje a estos personajes, respetó la imagen de este ser en diferentes épocas y ambientes sólo estableciendo su concepción de *El Joker*.

1.- Conrad Veidt. 2.- Jack Nicholson. 3.- *The Joker* en el cómic *The Man Who Laughs*

Continuando con la clasificación del Joker, es un personaje **psicópata**, es un villano **demente**, termino cuyo significado según la definición de la Real Academia Española proviene del latín *dementīa*, se refiere en medicina y psicología a un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta³⁴.

Burton realizó desde mi perspectiva tres secuencias magistrales para dejar en claro el grado de deterioro mental de *El Joker*. La primera de ella es en la que el Joker tras salir del contenedor de ácidos en el cual cayó a consecuencia de la pelea con *Batman*, su rostro es operado con ineficientes instrumentos quirúrgicos por un galeno especialista en cirugía plástica en un sanatorio carente de recursos y en condiciones poco higiénicas, ubicado en un callejón de la brumosa y aterradora ciudad Gótica. Cirugía que no concluye con éxito y desemboca en el nacimiento de un ser perverso, quien proyecta a través de la risa y carcajada su nueva personalidad demente, psicópata.

³⁴ http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=0wdsOY4UKDXX27Rr02Ng#0_2 consultado el 01 de agosto de 2014

La transformación de un llanto en risas macabras al descubrir su nueva apariencia se complementa con el *close up* del momento en que rompe el espejo, instante en que todo rasgo de cordura se ha quebrado para siempre en él. Además de verse transformada su apariencia en ese momento su mente criminal pasa de ser la de un mafioso ladrón y contrabandista a la de un psicópata asesino con sed de venganza.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 34:11

Los momentos en los cuales la locura de *El Joker* es exhibida en el filme son, por decirlo de alguna forma, inagotables. Ya sea a través de su vestimenta, el espacio donde se desenvuelve, las palabras que emplea al hablar, la forma en que mata a sus víctimas, todas ellas reflejan lo desquiciado de su mente.

La segunda secuencia es en la que al visitar el museo de arte de ciudad Gótica, acompañado de sus secuaces y escuchando música pop a cargo del cantante "Prince", *El Joker* destruye toda obra de arte que considera "basura" al no abordar temas como la muerte, la violencia, destrucción y el caos. Se autodenomina como el primer artista homicida de tiempo completo en la historia y muestra a Alicia como parte de su nueva idea estética del arte.

Perverso es que un "artista" considere a la muerte y la violencia materias primas de su estilo propositivo de innovación en el mundo de las bellas artes, eso no es más que reflejo de una mente desequilibrada.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 01:01:32

La tercera secuencia notable en la proyección de la mente psicópata de *El Joker* es en la cual tras una discusión en el apartamento de Vicky Vale, entre Bruce Wayne y *El Joker*, ambos pretendientes de la fotógrafa, el maleante le dispara a quemarropa a Wayne luego de que el empresario lo llamara “psicótico”, segundos antes de esto *El Joker* le dice la frase característica de su personaje: “has bailado con el diablo por las noches”, hecho que trae a la memoria de Bruce la noche en que sus padres murieron a causa de un asaltante que no conforme con robarle sus pertenencias despojo de la vida a sus progenitores, es justo en ese instante en que Bruce descubre quien en verdad es *El Joker* y asume que su violenta locura psicópata ha estado presente en esta persona desde que era joven.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 01:23:52

¿Qué hombre que posea una cordura normal se atrevería a asesinar a otro a sangre fría y con el agregado de ser “poético” como marca personal?, sólo un psicópata, como menciona Linda Seger en su libro *Como crear personajes inolvidables* “...el papel del villano siempre connota maldad”³⁵, *El Joker* es un villano.

³⁵ Linda Seger. *Cómo crear personajes inolvidables*. Barcelona, Paidós, 2000, p.122

Hasta aquí hemos dicho porque *El Joker* es genio malvado, maleante y psicópata, pero falta una categoría importante que en el filme y en el mundo de los cómics es premisa importante, esta es la de **archienemigo**, es decir el enemigo principal del héroe cuyo enfrentamiento se perpetúa en el tiempo.

Desde la concepción en cómic de *El Joker* como enemigo eterno de *Batman* en 1940 se dejó en claro la importancia y trascendencia que este personaje tendría en la vida de Bruce Wayne.

Tal ha sido el impacto de este ser que en filmes, cómics, videojuegos y series de televisión ha ocupado el lugar privilegiado de villano número uno del caballero de la noche, dejando atrás a villanos tan importantes como “Dos Caras”, “Ras Al Ghul” y “Bane”, este último culpable de la fractura de espina que dejó paralítico a *Batman*.

En el filme con dos secuencias intensas Tim Burton perpetuó esta eterna batalla en la cosmología del murciélago y el payaso, la primera es en la cual Jack Napier es asignado por Carl Grissom, líder de la mafia de ciudad Gótica, como encargado de eliminar toda evidencia de su nombre con ciertos negocios turbios con la empresa, lo manda a dicha institución a sabiendas que es una trampa para deshacerse de él por haber enamorado a su novia una guapa modelo rubia.

Al llegar a la fábrica, Jack descubre la trampa y enfrenta a la policía, tras un intenso tiroteo, huye por varias escaleras y termina enfrentándose por primera vez con *Batman*, Napier acciona su arma en contra del murciélago, la bala rebota en un cristal y un vidrio va a dar justo en la cara del maleante, imposibilitado para ver Jack queda suspendido, sin poder soportar su peso y al estar portando guantes de piel, cae dentro de un contenedor de químicos sin que *Batman* pueda evitarlo, hecho que detona a futuro el aspecto blanquecino de su piel y de su loca personalidad.

Técnicamente hablando y para dar una mayor intensidad a la secuencia, la realización de cada una de las escenas se logró de la siguiente forma se hizo una toma cenital de *Batman* desde el barandal y Jack sosteniéndose del tubo para no caer, mientras en la profundidad de campo vemos el contenedor de ácido, *Batman* es enfocado en *médium shot* y en *contra picada* mostrando esfuerzo para no dejar caer a Jack al ácido.

Gracias al empleo de *una grúa*, en *tilt down* primero en *plano americano* y después en *full shot*, Jack va cayendo al contenedor de ácido, se hace una *toma subjetiva giratoria con zoom in* del descenso de Jack, en *full shot* se ve como el mafioso cae de espaldas al ácido, la siguiente toma es un *insert en médium shot* del ácido salpicando todo.

Lo cual se entiende como el preámbulo de lo que será una batalla eterna entre *Batman* y *El Joker*, el bien y el mal, el héroe y el villano, el ser erótico y el ser tanático, siendo culpa indirecta de *Batman* el nacimiento de *El Joker*, aunque dejando en claro de forma muy evidente por la posición de la cámara y de los actores que el “vigilante nocturno” siempre estará por encima del payaso.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 29:00

El origen de *El Joker* que plantea Tim Burton en su largometraje retoma casi a plenitud lo exhibido por Alan Moore en el cómic *The Killing Joke*, diferenciándose básicamente en los motivos que llevan a quien se convertirá en *El Joker* a la planta de químicos AXIS (la cual es mencionada en el cómic como ACE).

En el cómic antes de convertirse en *El Joker*, esta persona de quien jamás sabemos su nombre verdadero, es un hombre que posee una baja autoestima, es explosivo y en ocasiones reacciona violento ante su mujer, se autonombra “fracasado” y vive en un mundo de miseria a consecuencia de la decisión errónea de abandonar su trabajo como asistente químico en la planta “ACE” para perseguir su sueño de comediante.

Al verse acorralado decide asaltar la fábrica a propuesta directa de una banda de malhechores, tras ser descubiertos son perseguidos y de forma particular *Batman* lo hace con el líder de la banda (capucha roja) a quien orilla a un andamio y accidentalmente tira a un contenedor de desechos químicos.

La diferencia radica prácticamente en su origen: en el filme es un maleante perteneciente a una banda organizada y en el cómic es un comediante fracasado venido a menos y con una familia que mantener, quien una vez convertido en *El Joker*, un psicópata asesino, irónico, violento y demente, encuentra diversión en el sufrimiento ajeno y siempre está ideando métodos para llevar al límite de sus emociones a las personas.

En el cómic inicia como antihéroe y termina como villano y en el filme de Burton inicia como villano y concluye como villano para quien el ser humano común es el más extraño y trágico error de la naturaleza, para compensar sus deficiencias físicas tiene un sistema de valores muy deficiente, posee conciencia social, un inútil y frágil sentido del orden y la cordura el cual, si se presiona demasiado, se quebranta, la existencia humana es absurda, aleatoria y sin sentido, uno de cada ocho de estos especímenes no lo resiste y se pierde en la demencia absoluta.

Cómic *The Killing Joke* de Alan Moore, páginas 8, 32 y 33

Para finalizar una de las secuencias más importantes del filme y con la cual el director fortalece la clasificación de Zoraida Jiménez de villano archienemigo o enemigo eterno, es el instante en que el payaso pelea contra el murciélago en lo alto de una iglesia de estilo netamente expresionista alemán, por cierto estilo predominante en la mayoría de las producciones de Burton.

El Joker le recrimina su autoría al haberlo creado dejándolo caer en el contenedor de desechos químicos, por su parte el hijo de Thomas y Martha Wayne hace lo propio culpándolo de la muerte de sus progenitores y su devenir como justiciero enmascarado de ciudad Gótica, al final culmina con la muerte del *El Joker* cayendo desde lo alto de la iglesia dejando en su chaqueta una bolsa de risa grabada, lo cual señala que siempre estará presente en la memoria de ciudad Gótica.

Secuencia del filme *Batman* (1989) a partir del minuto 01:50:09

3.2 *The Dark Knight* de Christopher Nolan

El director inglés rediseño personajes emblemáticos del universo del guardián de ciudad Gótica en este filme, dejando en claro que son hombres y mujeres plagados de valores morales cuestionables, los cuales pueden ser manipulados a conveniencia de su portador según la situación lo amerite.

En palabras de Nolan “Batman es un personaje maravillosamente complejo, alguien que tiene un encanto absoluto y luego, sin más, puede convertirlo en gélida crueldad”³⁶.

3.2.1 Sinopsis

Una banda de ladrones disfrazados como payasos llevan a cabo un violento robo en uno de los bancos de la mafia de ciudad Gótica, pero los asaltantes desconocen que entre ellos se encuentra *El Joker* (Heath Ledger), quien les había ordenado traicionarse y asesinarse unos a otros, con la finalidad de repartir entre menos el botín.

Finalmente *El Joker* asesina al último de sus cómplices y escapa en un autobús escolar. Más tarde, un grupo de imitadores de *Batman* intenta interrumpir una reunión de traficantes con el Dr. Jonathan Crane/El Espantapájaros (Cillian Murphy), cuando de pronto *Batman* (Christian Bale) aparece y aprehende a todos los delincuentes junto con los impostores, pero sufre lesiones que le conducen a diseñar un traje nuevo que le permita mayor movilidad y rapidez, aunque le hará más vulnerable a las balas y armas blancas. Más tarde, *Batman* y el teniente James Gordon (Gary Oldman) contemplan la posibilidad de incluir al nuevo fiscal de distrito Harvey Dent (Aaron Eckhart) en su plan para combatir a la mafia, como el héroe público que Batman no puede ser, al tiempo que Bruce descubre que Dent es el nuevo novio de Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal).

³⁶ <http://www.cinemarealm.com/best-of-cinema/empires-500-greatest-movies-of-all-time/> consultada el 4 marzo de 2014

Mientras, en las empresas Wayne, Lucius Fox (Morgan Freeman) hace negocios con Lau (Chin Han), un prestigioso empresario chino pero el enorme éxito de su empresa hace sospechar hasta al mismo Bruce quien le pide a Fox cancelar el trato de asociación con él no sin antes revisar los libros de su empresa.

Los jefes de la mafia se reúnen para discutir sobre qué harán con *Batman*, Gordon y el nuevo fiscal, Dent. En ese momento Lau les informa que la policía pretendía confiscar todo el dinero que guardaban en los bancos de la ciudad, pero que él se había anticipado al plan de Gordon, escondiéndolo. De pronto, la reunión es interrumpida por *El Joker* quien se ofrece para matar a *Batman* a cambio de la mitad de su dinero. Los maleantes rechazan la oferta. Lau huye a Hong Kong, y Bruce y Fox viajan hasta ahí. Fox pide aplazar las negociaciones para evitar problemas con la justicia y le da a Bruce un nuevo traje hecho de placas de titanio y kevlar, dándole mayor movilidad aunque con vulnerabilidad a disparos y armas punzocortantes, una nueva capucha que le permite mover la cabeza y un prototipo original de Fox de un sistema de sonar integrado al traje. Lau es secuestrado por *Batman* y entregado a la policía de Gótica y mantenido en la Comisaría Central por el temor de lo que pudiera ocurrirle en la prisión.

La negocia su testimonio en tanto pueda conservar el dinero de la mafia para sí mismo. En este punto y con sus fondos en peligro, la mafia acepta contratar a *El Joker*. Después de tomar los recursos y el apoyo de la mafia, el primer movimiento de *El Joker* es asesinar a uno de los imitadores de *Batman* y comunicar a Gotham que si *Batman* no se entrega a la policía, irá asesinando gente cada día siendo algunas de las víctimas el comisionado Loeb (Colin McFarlane) y la juez Surrillo (Nydia Rodriguez Terracina) quién anteriormente había condenado varios centenares de mafiosos gracias al testimonio de Lau. El Comisionado y la juez son asesinados por policías al servicio de *El Joker* y Dent, que era otro de los objetivos de *El Joker*, se encontraba en una fiesta ofrecida por Wayne y sale ileso al ser salvado por su anfitrión.

Frente a la escalada de violencia y el intento de asesinato del Alcalde (Nestor Carbonell) durante el cual el Teniente Gordon es dado por muerto, Bruce Wayne decide entregarse como *Batman*, se lo comunica a Dent, pidiéndole que convoque una rueda de prensa. Wayne acude a la rueda de prensa solo y ve cómo Dent anuncia que él es en realidad *Batman* para que el verdadero no caiga preso.

Ante ello Rachel le entrega una carta a Alfred (Michael Caine) pidiéndole que se la entregue a Bruce cuando "sea el momento". Rachel le suplica a Harvey que revele la verdad, pero este se niega; antes de que se lo lleven en un convoy, Harvey le da su moneda de la suerte a Rachel, quien se percató que es una moneda trucada, reforzando así el lema de Harvey "fabrico mi suerte". *El Joker*, aparentemente muerde el anzuelo e intenta emboscar el convoy de la policía que transporta a Dent, pero *Batman* y Gordon intervienen y logran detener a *El Joker*. Gordon es ascendido a Comisionado.

Ya una vez en la estación de policía, *Batman* interroga a *El Joker*, que revela que Dawes y Dent han sido secuestrados y llevados a lugares opuestos de la ciudad y encerrados en almacenes repletos de explosivos. El objetivo de *El Joker* es que Batman no pueda salvar a ambos y tenga que elegir.

Batman decide tratar de salvar a Rachel, mientras que Gordon, recientemente ascendido a Comisionado va a rescatar a Dent. Sin embargo, el Joker les ha mentido intercambiando los lugares donde están cautivos de modo que *Batman* llega donde tiene encerrado a Dent, mientras que Gordon y la policía llegan donde se encuentra Rachel. Mientras tanto, con la ayuda de una bomba que él mismo ha encerrado en el cuerpo de otro preso, *El Joker* escapa con Lau. En esos momentos *Batman* llega a donde se encuentra Dent a tiempo para salvarlo, pero Dent, quien tratando de escapar ha quedado empapado de gasolina sufre graves quemaduras en el lado izquierdo de su cara tras la explosión. Por otro lado, Gordon no llega a tiempo para salvar a Rachel, quien muere en la explosión tras haberle dicho a Dent vía telefónica que aceptaba casarse con él.

Mientras *Batman* miraba los restos de donde murió, Alfred lee la carta de Rachel donde dice que se va a casar con Harvey ya que Bruce nunca dejará de ser *Batman* y tampoco pierda la fe en los demás. En el hospital, Dent es visitado por Gordon y este, presionado por el propio Harvey y las secuelas en su rostro tras la explosión le revela que cuando estaba en asuntos internos era conocido como "Dos Caras".

Un empleado de Empresas Wayne ha descubierto la identidad de *Batman* y aparece en televisión para revelar el secreto, hecho que es interrumpido por un mensaje de *El Joker* en el que anuncia que si este empleado no es asesinado en menos de 60 minutos él volará alguno de los hospitales de la ciudad, lo que desata el caos. Los atentados sobre este empleado se suceden siendo el mismo Bruce Wayne el que acaba salvándole la vida mientras *El Joker* hace explotar el Hospital General de Gótica no sin antes empujar a Harvey Dent a la locura completa y convenciéndole para que empiece una implacable misión de venganza y "justicia" para castigar a los corruptos policías y mafiosos que los colocaron a Rachel y a él en los almacenes, así como de *Batman* y Gordon que al contrario que él no han perdido nada.

Harvey, ahora llamado "Dos Caras" empieza su particular venganza, matando a 5 personas entre ellas un policía corrupto, al jefe de la Mafia Salvatore Maroni (Eric Roberts) y a su chófer. Antes de matarles siempre deja que su moneda de la suerte de antaño decida el destino de sus víctimas. Si sale cara les perdona la vida, pero si sale cruz (la cara de la moneda que fue quemada en el incendio) los mata. Bruce crea una nueva máquina gracias a un consejo de Fox y crea cada teléfono de Gótica en un micrófono para encontrar *El Joker*, por lo que puede ver toda la ciudad, invadiendo la privacidad, pero Fox lo ve como algo malo. Finalmente Fox decide ayudarlo pero le dice que mientras esa máquina este en Wayne Enterprises, él renunciara. *Batman* le dice que cuando termine, que teclee su nombre.

Por su parte, *El Joker* sigue con su agenda e incendia a Lau junto con su mitad del dinero y anuncia al público que cualquier persona que quede en Gótica al anochecer estará sujeta a su ley. Con los puentes y túneles de la ciudad cerrados debido a amenazas de bomba, las autoridades comienzan la evacuación de personas en barco. Sin embargo esto forma parte también del plan maestro del Joker que ha colocado explosivos en dos de los transbordadores, uno lleno de convictos y otro de civiles y que pretende que se maten entre ellos en un retorcido experimento social mediante el cual pretende demostrar que todo el mundo puede ser empujado al mal. La amenaza de *El Joker* incluye además del hecho de que los pasajeros de un barco destruyan al otro, o él hará volar los dos a medianoche.

Mientras en ambas embarcaciones se discute sobre si hacer explotar al otro ferry o no, *Batman* localiza a *El Joker* y le impide la destrucción de los transbordadores después de que éstos decidan no destruirse mutuamente. Después de una breve pelea, el Joker parece manejar a *Batman*, pero este último arroja a *El Joker* fuera del edificio e inmediatamente lo ata con un cable al mismo. Es entonces cuando *El Joker* reconoce a *Batman* como una persona verdaderamente incorruptible, a diferencia de Dent.

El equipo SWAT se hace cargo de *El Joker* después de que éste reconozca que nunca matará a Batman porque le parece divertido, y que estarán haciendo “eso” por el resto de sus vidas. *Batman* deja a *El Joker* colgando del cable mientras llegan los policías. Al final, *Batman* va en busca de Harvey Dent, quien se encuentra en los restos del edificio donde murió Rachel y donde tiene a la familia de Gordon como rehenes. Este interrumpe la conversación entre Dos Caras y Gordon, y empieza una discusión en la que Dent se lamenta de que sólo él ha perdido todo en la guerra contra el crimen organizado; *Batman* le dice que ha sido la víctima elegida por *El Joker* porque de los tres él era el mejor, el “Caballero Blanco” de Gótica que realmente podía ser el héroe que la ciudad necesita.

Después de escuchar los argumentos “Dos Caras” deja al azar si cada uno tiene que ser o no castigado. El primer lanzamiento decide la suerte de *Batman* y le dispara en el abdomen, luego se declara a sí mismo inocente y, antes de que pueda determinar el destino del hijo de Gordon, *Batman* se lanza contra él, cayendo ambos desde el edificio al suelo. “Dos Caras” muere por la caída, mientras la moneda cae en cruz. *Batman* habla con Gordon, convenciéndole de que si se conocen los atroces crímenes de Dent, la ciudad entraría en crisis, al ver cómo su “caballero blanco” había sido corrompido. Así, *Batman* asume los crímenes de Dos Caras para que el nombre de Dent quede limpio y su legado como héroe y símbolo continúe, y huye de la policía, luego de usar una frase de Dent: "Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano".

Gordon da un discurso en el funeral y destruye la batiseñal, iniciando una persecución contra *Batman*, Alfred quema la carta de Rachel sin habérsela enseñado a Bruce y Lucius teclea su nombre, haciendo que la máquina se destruya y así evita renunciar. *Batman* huye en el *bat-pod*, ante la mirada del hijo de Gordon, quien pregunta por qué van a perseguir a Batman. Gordon responde: "Porque debemos atraparlo. Porque él es el héroe que se merece la ciudad pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos hasta el final de los días. Porque él no es un héroe, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un Caballero de la Noche".

3.2.2 Heath Ledger

Heath Andrew Ledger nació en Perth, Australia el 4 de abril de 1979 y falleció en Nueva York, Estados Unidos el 22 de enero de 2008. Después de realizar papeles menores en películas y programas de televisión durante la década de 1990 en su país natal, Ledger se mudó a los Estados Unidos en 1998 para continuar con su carrera.

Sus trabajos más notables los realizó en las películas *10 cosas que odio de ti* (1999), *El patriota* (2000), *Monster's Ball* (2001), *Corazón de caballero* (2001), *Secreto en la montaña* (2005). Además de desempeñarse como actor, produjo y dirigió videos musicales, y aspiró a ser director de cine. Por su interpretación como Ennis Del Mar en *Secreto en la montaña*, dirigida por Ang Lee, Ledger ganó el premio *New York Film Critics Circle* al mejor actor en 2005 y el premio en la misma categoría del Instituto de Cine Australiano en 2006; estuvo también nominado para el Óscar en 2005, así como para el BAFTA de 2006.

En 2008 Ledger recibió la oferta por parte del productor Christopher Nolan para encarnar en la segunda parte de la trilogía del “caballero de la noche” a su némesis por excelencia *El Joker*.

Heath reveló a la revista *Empire* que su preparación para este papel fue de una forma especial: “fui a una habitación de hotel en Londres varias veces durante un mes, me encerré, llevé un pequeño diario y experimenté con voces; era importante tratar de encontrar una voz y una risa un tanto icónica, terminé aterrizando en el reino de un psicópata, alguien con muy poca conciencia de sus actos”³⁷.

Más tarde, Ledger cambió su punto de vista hacia el personaje, describiéndolo como "simplemente un payaso absolutamente sociópata, con sangre fría y asesino en serie"³⁸, obteniendo completa libertad por parte del director para desarrollar libremente el personaje.

En opinión del actor Michael Caine, la “interpretación del Joker de Heath Ledger supera largamente a la de Jack Nicholson: Jack dio vida a un viejo payaso alterado, creó a un excelente personaje que resultaba gracioso, un asesino que podía hacer reír. Heath toma un rumbo completamente distinto al de Jack, su Joker es un psicópata atemorizante. Sin duda su actuación será la revelación de esta película”.

³⁷ <http://www.empireonline.com/news/story.asp?nid=21560> consultada el 23 de marzo de 2014

³⁸ <http://www.empireonline.com/news/story.asp?nid=21560> consultada el 23 de marzo de 2014

Cuando Heath Ledger compartió escena con Michael Caine (en la que *El Joker* toma por asalto la mansión Wayne), el veterano actor sintió tanto miedo que olvidó sus líneas por completo.

Lamentablemente Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008, tan sólo unos meses después del término de la filmación de la película y seis meses antes del estreno de la misma. El histrión australiano murió debido a una "intoxicación aguda por los efectos combinados de la oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y la doxilamina"³⁹, así lo dio a conocer el periódico de *New York Times*, gracias al informe de la Oficina del Examinador Médico en Jefe de Nueva York.

Ledger obtuvo un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores por su trabajo como mejor actor de reparto en *The Dark Knight*, todos premios póstumos. El año pasado, exactamente el 31 de mayo de 2013, se dio a conocer parte del *diario del Joker*, el cual redactó Ledger mientras trabajaba con ese personaje. En su última página se lee la frase "Bye, bye", con la cual se presume fue una despedida anticipada.⁴⁰

En el momento de su muerte, el actor había completado poco menos de la mitad de su trabajo personificando a Tony en la película de Terry Gilliam *El imaginario mundo del Doctor Parnassus* (2009).

3.2.3 Escenas representativas en el filme

Largometraje de 2008, dirigida por Christopher Nolan, abarca géneros cinematográficos similares a los que posee *Batman* de Tim Burton, como son: acción, fantástico, thriller pero con el agregado de melodrama. Posee una estructura narrativa lineal, Bruce Wayne/*Batman* (Cristian Bale) es el protagonista de la historia, *El Joker* (Heath Ledger) es el antagonista y Harvey Dent/Dos Caras (Aaron Eckhart) es el tritagonista.

³⁹ <http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/02/06/heath-ledgers-death-is-ruled-an-accident/>

⁴⁰ http://www.nacion.com/archivo/Heath-Ledger-despidio-diario-Guason_0_1344865675.html

Al utilizar el análisis de Castagnino, mencionado con anterioridad, los tres personajes serían “estereotipos” en sus diferentes ramificaciones, *Batman* como justiciero anónimo, Harvey Dent como representante de la policía venido a menos hasta convertirse en un villano y el caso particular el Joker quien desde mi punto de vista lo considero con un origen de antihéroe deviniendo en un completo villano psicópata.

Empleando la clasificación de Hugo Argüelles, mencionada también con anterioridad, *Batman* sería un personaje con características “eróticas” predominantemente, *El Joker* netamente “tanático” y Harvey Dent pasa de ser “erótico” a “tanático”. Utilizando la clasificación de Lourdes López Alcaraz, empleada en capítulos anteriores la narración en este largometraje es de tipo autodiegético.

Al igual que en el apartado previo de la película de *Batman* de Tim Burton el análisis de *El Joker* será realizado bajo la clasificación propuesta por Zoraida Jiménez Gascón en su libro *La construcción del villano como personaje cinematográfico*, *El Joker* de Heath Ledger posee varias habilidades que lo hacen encajar en diferentes tipos de villano, iniciando con su naturaleza física es de tipo persona, y en el rubro del ejercicio de la villanía, este puede ser ubicado en la categoría de persona como anarquista, genio malvado, maleante, psicópata y archienemigo.

El Joker es **anarquista** porque busca acabar con el gobierno o el modelo social para imponer el caos, hecho que plantea en su filme Nolan de la siguiente forma: en un ejercicio de auto-descripción, *El Joker* se define como un hombre de gustos sencillos, amante de la pólvora, la dinamita y la gasolina porque todos ellos tienen en común que son baratos, al enfrentar a “Dos Caras”, antes Harvey Dent a quien literalmente transformo después de haber matado a su novia y dejado la mitad de su cuerpo quemado para siempre, asegura que introduciendo un poco de anarquía al mundo alterará su curso convirtiéndolo en un caos, *El Joker* da a “Dos Caras” una pistola y la coloca en su frente para que este decida su destino.

Una persona en su sano juicio no haría jamás eso y menos frente alguien a quien literalmente arruino la vida, eso habla de una personalidad demente y sobre todo caótica.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 01:50:27

Es **genio malvado** porque posee una gran inteligencia y conocimientos científicos y tecnológicos que utiliza para hacer el mal. No sólo basta con ser villano por querer hacer el mal, *El Joker* demuestra que se requiere de una planeación exacta para llevar al cabo cada uno de sus planes, nada lo deja a la suerte, todo tiene un orden que llevará, irónicamente, al caos.

El Joker planea asaltar un banco de la mafia, esto no es casualidad, él sabe que con esto llamará la atención de estas personas y comenzará de forma positiva su plan de hacer arder ciudad Gótica, aquí está aplicando sus conocimientos de líder y de una mente bien organizada. Para ello, reúne un grupo de rateros de bajo perfil y siembra en ellos la idea de deshacerse de su acompañante una vez que hayan completado su trabajo y así obtener mayor parte del botín, uno a uno van cayendo hasta que al último, queda sólo y escapa del banco a bordo de un camión escolar.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 01:28

Además de quedar en claro el nivel de inteligencia que posee, esta secuencia es importante ya que es la primera aparición de *El Joker* sin ningún tapujo, vemos su largo cabello verde, cicatrices en la cara y rostro blanco pero a diferencia del *Batman* de los cómics analizados y la película de Burton, es maquillaje, no efecto de algún tipo de químico en su cuerpo.

El director Nolan no recurre a ningún tipo mencionado para la creación de este personaje en su apariencia, él crea su propia versión física de este personaje, respetando únicamente cuatro aspectos básicos en el villano: el color verde de su cabello, el rostro blanquecino, su indumentaria color violeta y el rasgo más esencial de *El Joker*, las cicatrices en su sonrisa. Su imagen dista mucho de la presentada por Cesar Romero en la serie animada de *Batman* en la década de los 60's y se acerca más a la de los cómics *The Killing Joke* y *The Man Who Laughs*.

1.- Cesar Romero, 2.- *The Killing Joke*, 3.- *The Man Who Laughs*.

Continuando con la clasificación de Zoraida Jiménez, *El Joker* en este largometraje es **maleante** porque pertenece a una banda delictiva, literalmente no en este filme, pero sí que forma parte de la escoria de ciudad Gótica, su idea de anarquismo lo lleva a robar el banco de sus colegas de profesión y no conforme con ello, en una secuencia muy descriptiva acerca de la personalidad de este payaso, se reúne con la mafia haciéndoles ver que la única forma de seguir mandando en ciudad Gótica, es deshacerse de *Batman*, nadie lo toma en serio, para ello asesina a través de un “truco de magia” a un guardaespaldas de un mafioso.

Al negarse aceptar su plan y después de haberlo llamado “fenómeno” los integrantes de la mafia lo asedian intentándolo matar, es ahí cuando *El Joker* los amenaza a todos con una bomba y les da una oportunidad de pensar nuevamente su propuesta, para lo cual les deja una carta de la baraja con la figura del *joker* para ponerse en contacto con él. Con esta serie de actos, se justifica otra arista empleada en la clasificación de Zoraida Jiménez al catalogarlo como **psicópata**, al *El Joker* no le importa matar a un hombre a sangre fría frente a las demás personas empleando de forma perversa un lápiz, incrustándolo en su cabeza e incluso no le importa poner en riesgo su propia vida al portar explosivos en su abrigo con tal de hacerse escuchar y seguir con su plan.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 23:11

Complemento descriptivo de la personalidad psicópata/demente de *El Joker* en este filme, es aquella en la que tortura antes de asesinar a un civil que se hace pasar por Batman, “el caballero de la noche” es un símbolo de inspiración que les ha enseñado a no temer a dementes como *El Joker* asegura la víctima. A través de un video casero que hace llegar a la televisión de ciudad Gótica, *El Joker* difunde su mensaje intimidatorio hacia la sociedad asegurando que por cada día que *Batman* no muestre su identidad real, él asesinara a una persona y ya ha comenzado con esta primer víctima.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 42:29

En esta secuencia el parecido de su accionar con el texto literario *The Killing Joke* tiene puntos de encuentro, por ejemplo, en el cómic tortura sin piedad al principio a Bárbara Gordon disparándole a quemarropa, fotografiándola desnuda para después con esas imágenes lacerar emocionalmente a su padre el comisionado Jim Gordon, es claro el proceder de un villano psicópata, actos que retomo Nolan para su filme.

Escenas del cómic The Killing Joke de Alan Moore.

Es **archienemigo** porque es el principal rival del héroe cuyo enfrentamiento se perpetúa en el tiempo. Ésta ha sido la misión de este personaje desde su nacimiento y en esta película no es la excepción.

Una de las secuencias más importantes es la que se desarrolla en el salón de interrogatorio de la policía de ciudad Gótica. Una vez aprehendido tras intentar matar a Harvey Dent, quien “heroicamente” confiesa ser *Batman* para detener la masacre que está llevando a cabo *El Joker*, este último es cuestionado cara a cara por *Batman* a quien asegura no querer matar, porque sin él “¿qué haría?, robarle a los mafiosos de nueva cuenta, no es buena idea... eres mi complemento, ambos somos fenómenos para la sociedad y la policía, yo no soy un monstruo sólo estoy adelantado”⁴¹. Enemigos por siempre, némesis plena, el ying y el yang, la luz y la oscuridad.

⁴¹*The Dark Knight*. Dir. Christopher Nolan. Warner Brothers, 2008, min: 01:27:56.

Es tan alto el grado de bufonería e ironía que maneja *El Joker* que logra llevar al límite de la paciencia y tolerancia a *Batman*, quien no encuentra otro remedio para hacer hablar a *El Joker* que a través de la violencia física, pero aun siendo golpeado, el payaso está consiguiendo su objetivo y ríe por ello.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 01:27:06

Y por si esto no fuera sumamente claro, el director coloca previo a la finalización del filme una secuencia en la cual se recalca la eterna batalla entre estos dos personajes, situación que se expone también en el cómic *The Man Who Laughs*” ambos peleando para siempre. El último encuentro entre *El Joker* y *Batman* se da en un edificio en construcción, ahí tras una serie de combates entre secuaces del payaso y el murciélago, estos quedan frente a frente y se da una conversación que ha quedado para la posteridad como icónica entre estos personajes. *El Joker* le dice a *Batman*: “creo que tú y yo estamos destinados a hacer esto para siempre...la locura como tú sabes es como la gravedad, sólo necesita un pequeño empujón”

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 02:13:42

Hasta este momento se han descrito las cualidades de *El Joker* como villano, pero a diferencia de su origen en la película de Tim Burton en la cual siempre ha sido un hombre ruin, en el largometraje de Nolan, su origen posee dos vertientes que lo hacen encajar en la categoría de antihéroe.

Retomando la definición de Ira Koninsber quien define a un antihéroe como un personaje alienado y aislado, vulnerable a las debilidades humanas, pero que posee un código ético privado y en ocasiones una integridad personal que les obliga enfrentarse a la sociedad.⁴²

En la primera secuencia en la que se habla del nacimiento de este ser perverso, se corre entre las pandillas de ciudad Gótica el mensaje de una recompensa por la muerte de *El Joker*, una banda llega a un billar donde está la persona encargada de pagar dicha recompensa, *El Joker* finge estar muerto y encara a este gánster, antes de matarlo le cuenta apoyándose con una navaja dentro de la boca cómo obtuvo esas cicatrices, las cuales desvelan un poco acerca de su origen.

El Joker narra que siendo niño, un día su padre llegó ebrio a casa y no le gustó que su mujer le comenzara a recriminar su estado etílico, hecho que desató su furia y la golpeo en presencia de él, al observar su cara de miedo, el papá le preguntó ¿por qué tan serio hijo?, acto seguido introdujo un cuchillo en su boca y le hizo esas cicatrices.

Tal y como señala Ira Koninsber, el antihéroe es humano, complejo en su naturaleza, lleno de pasiones y defectos que definen su paso por la vida, siempre lucha con sus propios medios, no es el protagonista del mito, es un ser de carne y hueso que se enfrenta con sus recursos y herramientas al cruel mundo cotidiano.

Así fue la vida que tuvo que enfrentar *El Joker*, la de un niño torturado, integrante de una familia disfuncional y teniendo que salir adelante con los medios que estaban a su mano, él no pidió ser así, pero enfrenta esta situación con valentía e inteligencia, aunque después al comenzar a delinquir es el momento en que pierde la brújula y concluye siendo un villano psicópata.

⁴²Ira Koninsberg. *Diccionario Técnico Akal de Cine*. Akal Ediciones, España 1997, p.37

Técnicamente hablando toda la secuencia se desarrolla utilizando *two shot* en *close up*, haciendo énfasis en el cuchillo que porta el payaso, la música que viste dichas escenas es tensa, genera en el espectador la sensación de nerviosismo y ansiedad al no saber cuál será el desenlace de dicha conducta demente.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 30:12

En la segunda versión de su origen, el director reafirma mi hipótesis de antihéroe, aquí *El Joker* asiste a una reunión de millonarios convocados por Bruce Wayne para apoyar al fiscal Harvey Dent en su lucha contra el crimen de ciudad Gótica, siendo este último uno de los blancos que *El Joker* debe eliminar para imponer el caos en la ciudad, *El Joker* enfrenta a Rachel, novia de Harvey, quien le dice que se vaya, el payaso la sujeta por el cuello y le cuenta por qué posee esas marcas en la cara, asegura que tenía una esposa que era muy hermosa y siempre le decía que se preocupaba mucho, que debería de sonreír más, ella poseía un efecto era adicta al juego y debía mucho dinero a prestamistas, un día estos hombres no soportaron tanta deuda y decidieron dejar un ejemplo en su rostro, la marcaron, desafortunadamente no poseía dinero para una cirugía y se sentía horrenda, él con tal de demostrarle que eso no importaba y que lo que realmente ambos necesitaban era simplemente su amor, se auto-flageló dejando en igualdad de situación a ambos, pero esto a ella no le agradó y lo abandonó.

Refiriéndonos a la técnica empleada en esta secuencia de imágenes se grabó con el apoyo de un *steady cam* (cámara fija al cuerpo) que gira en repetidas ocasiones en torno a los actores, siempre en *medium close up*, creando la sensación de mareos, náuseas e inestabilidad en el público, por una parte debido a la forma en que *El Joker* asedia y envuelve a Rachel con su relato y otra por la confusa historia acerca de su vida.

Secuencia del filme *The Dark Knight* (2008) a partir del minuto 50:52

Esta versión se acerca mucho aunque el desenlace es distinto a la expuesta por Alan Moore en el cómic *The Killing Joke*, en el texto de Moore la esposa de *El Joker* muere electrocutada antes de que él se convierta en este personaje. Y en este filme su mujer lo abandona debido a las cicatrices que el mismo se produce con tal de demostrarle su amor y apoyo.

El antihéroe es producto de una sociedad sin equidad, razón que lo lleva actuar bajo sus creencias, esquivando todos los obstáculos que se ponen en su camino, empleando las armas que están a su alcance, aun sabiendo que su destino siempre será el fracaso, *El Joker* es un claro ejemplo de antihéroe en este filme hablando estrictamente de su origen, no de su devenir, recordemos que vivió una infancia violenta, salió adelante como él pudo y aunado a esto eligió amar a una mujer con serias adicciones y realizar sacrificios para dejar en claro su pasión por ella e incluso así fue abandonado, pues no le queda más camino que aceptar el destino que ha sido marcado para él, una vida de derrotas, no importa cuánto se esfuerce o todo lo que tenga que hacer o dejar de hacer para salir adelante jamás alcanzará la plenitud total, a diferencia del héroe.

Conclusiones

Comenzando con el origen de *El Joker* en el cómic *The Killing Joke*, desde mi punto de vista es el de un “antihéroe”, ya que es víctima de un destino cruel, comenzando con las limitaciones económicas que padece para poder solventar los gastos de su mujer y la futura llegada de su hijo. Además trabaja en una empresa de químicos en la cual no lo valoran como persona. Siempre está pensando hacer realidad su sueño de convertirse en comediante, sin saber que la vida no le otorgó facultades para dicha actividad. La vida sigue sin favorecerlo al tomar la decisión de abandonar su empleo para dedicarse por completo a la materialización de su anhelo en la actuación, ve con dolor como las aptitudes que creía poseer para esta actividad no son del agrado del público.

Humillado y sin ningún tipo de apoyo moral más que el de su esposa (que sinceramente parece no importarle mucho a *El Joker*) decide delinquir para solventar la enorme cantidad de gastos que tiene enfrente. Hasta este momento él no es un hombre cuya primera intención en la vida sea la de asesinar, hurtar ni dañar al prójimo, es sólo un hombre víctima de las circunstancias, que nació sin estrella y que muy a su forma y recursos está tratando de salir adelante en la vida.

Tras la inesperada e impactante muerte de su esposa e hijo nonato, *El Joker* confundido decide continuar con los planes que ya tenía previstos de asaltar la empresa de químicos para la cual trabajó y es el momento en que se da el accidente que lo transforma en otra persona, física y moralmente hablando.

Este hombre paso de ser un “antihéroe” a un “villano” ya que su sed de venganza y la demencia que ahora posee lo llevan a cometer actos que solamente un psicópata podría realizar, la tortura, la violencia y la ironía son parte de las características que de ahora en adelante identificarán a este personaje.

Concluyo aseverando que su origen puede ser ubicado en el rubro de “antihéroe” y gracias al muerte de su esposa e hijo, el fracaso como comediante, la serie de humillaciones que recibe y la caída en un contenedor de ácida despiertan en él a un ser malévolo e insensible.

En el caso del cómic *The Man Who Laughs*, el origen de *El Joker* es similar al expuesto en *The Killing Joke*, hay momentos de remembranza por parte de *Batman* respecto a lo ocurrido aquel día en la planta de químicos ACE, con lo cual se da por hecho que el nacimiento de este personaje es el mismo, es víctima de un destino cruel, es un “antihéroe”.

No existe diferencia radical en cuanto a su locura, la transformación que tiene a partir de caer en el contenedor de ácido, despierta en el ese lado oscuro que había permanecido por años dormido en su interior.

Este hombre se auxilia por personas afectadas mentalmente igual que el para desarrollar sus planes, ha dado el paso definitivo para convertirse en un “villano”. Al final sólo desea ver caer la ciudad que lo llevo a este destino cruel, ¿pero qué hizo la ciudad para convertirlo en un ser perverso, asesino y violento?, negarle toda oportunidad de desarrollo social, truncar sus sueños de comedia y orillararlo a vivir en la miseria de una urbe falsa en la cual vale quien mayor opresión ejerce sobre sus semejantes.

Batman de Tim Burton es la versión filmica más alejada de la concepción que planteó Moore y Brubaker en sus cómics (*The Killing Joke* y *The Man Who Laughs*) respectivamente sobre el nacimiento del Joker. Desde la primera aparición de Jack Napier en el filme es un “villano” neto.

Es integrante de la mafia dominante en ciudad Gótica, es encantador ante el público por la forma en que viste y la manera en como habla y se comporta, no le importa enamorar a la mujer del cabecilla de la banda con la única intención de dejar en claro su nivel de poder.

Es líder, astuto, creativo, irónico y bromista, características que detonan exponencialmente al caer accidentalmente dentro del ácido. Este hecho – presenciado por *Batman* a quien culpa de su tragedia– es lo que provoca (aparte de una piel blanquecina, cabello verde y cicatrices en su boca) el despertar de la muerte, la violencia y la locura para los habitantes de Gótica a través de este personaje.

Su locura y asesinatos son incuestionables, conforme la película avanza éstas van aumentando; inicia con aquel que lo llevo como coloquialmente se dice “al matadero” Carl Grissom y de ahí cae uno por uno los integrantes de su banda; *El Joker* poco le importa si son modelos, comunicadores, meseros o hasta su propia mano derecha como en el caso de “Bob” a quien asesina sólo porque *Batman* robó sus globos aerostáticos con los cuales estaba envenenando Gótica durante el desfile por 200 años de su fundación.

El empleo de diferentes herramientas con el fin de asesinar detallan a un hombre instruido, las cuales van desde pistolas, cuchillos, plumas de ave y por supuesto las combinaciones químicas, mismas que dan cierto vestigio de su origen, mismo que puede ser ligado con el cómic *The Killing Joke*, aunque en el filme jamás se menciona nada al respecto.

El Joker es desde el inicio del largometraje hasta el final un “villano” completamente, su origen no puede encajar en el rubro de “antihéroe” ya que su posición económica y social fue elegida por él, es sumamente importante el momento en el que el filme habla sobre su pasado, es un joven asaltante, bien vestido, armado y responsable de la muerte de los padres de Bruce Wayne (*Batman*), la maldad que en el predominan lo acompañado desde mucho tiempo atrás.

Y finalmente *El Joker* de Christopher Nolan en el filme *The Dark Knight* es un caso interesante de clasificar, ya que podría pensarse que por la forma en que se comporta, la serie de asesinatos que comete y la bufonería con la cual en ocasiones habla, lo ubican indudablemente como un villano desde su nacimiento, pero no es así.

Las dos versiones que el mismo personaje da acerca de su nacimiento son opuestas pero al mismo tiempo lo sitúan en la categoría de “antihéroe”, ¿por qué?, sencillo, él habla en primera instancia de su infancia, la cual fue marcada en su cara y su fe por un cuchillo de su padre quien era violento y alcohólico, con esto ya está siendo víctima de un destino cruel que a su corta edad cobraba injustamente una cara factura, ningún niño debe sufrir maltrato ya sea físico o moral y menos dejar secuelas que en lo futuro limiten su desarrollo, por lo mismo el pequeño lucha muy a sus posibilidades para salir adelante de esta vida.

La segunda retoma en ciertos aspectos la tesis de Alan Moore en su cómic *The Killing Joke* ya que describe el momento en que su mujer lo deja debido a las cicatrices que el mismo se provoca luego de querer igualar físicamente a esta, quien tras no pagar deudas de juego es marcada en el rostro por hombres malos como advertencia, el amor que por ella sentía se ve diluida cuando es abandonado ya que su nuevo aspecto no la convence. La diferencia entre esta versión y la de Moore es que en el cómic, la mujer de *El Joker* muere electrocutada estando embarazada.

Es decir, el sacrificio que este realiza para hacer sentir menos mal a su mujer por su nuevo aspecto, puede considerarse digno de un “héroe”, pero el haber carecido de dinero para saldar la deuda de su mujer evitando así su desfiguración lo ubica como un “antihéroe” y más tarde el padecer el abandono del ser más importante en su vida tras la decisión de filetearse el rostro para estar como ella, lo que lo lleva a enfrentar la vida de la forma que él cree más conveniente, la del caos y la muerte, su mundo ha tomado un nuevo giro, el de la venganza. *El Joker* pasa de ser un héroe a antihéroe y finalmente a un villano.

Es interesante como se puede contar una misma historia, la de un “héroe” (*Batman*) y un “villano” (*El Joker*) analizando de forma distinta el origen según sus autores en los cómics y directores en cine. No siempre quien en realidad parece ser villano lo es y viceversa. Siempre dependerá de la ideología del autor y sobre todo el mensaje que se quiera transmitir.

Al final estoy seguro que el destino de *El Joker* será siempre ser la némesis del “caballero de la noche”, representará lo más oscuro, perverso, malévolo, desquiciado e irónico de las personas, sus actos estarán orientados a lo acontecido en la sociedad, con el fin de hacer reflexionar a la gente cuales son los límites que cada individuo posee, todos estamos interconectados y lo que puede ser benéfico para uno podría ser perjudicial para uno o varios.

La locura está presente en todos, algunos lo enfocan al amor, otros a la creatividad y algunos más a la destrucción, éste es el caso de la construcción de *El Joker*, el autor decidió que enfocara su talento al caos, aunque le presenta la opción de ser alguien más, quizás un hombre benéfico para Gótica, pero su sed de venganza puede más que la razón.

Quizá esto no es muy diferente a lo que ocurre en la realidad, cada persona es responsable de las decisiones que toma, ya sea para bien o para mal; influye mucho el pasado que nos aqueja, pero siempre es individual el decidir si somos benévolos en nuestro presente o completamente malignos, nadie decide por nosotros, y eso es lo que procura proyectar el autor al construir a sus personajes

“Yo no soy el payaso, pero esta sociedad monstruosamente cínica y de una simpleza inconsciente representa el papel del serio para disimular su locura”.

Salvador Dalí

Fuentes

Literarias

BAUZÁ Hugo Francisco. *El mito del héroe*. Argentina, FCE, 1998.

BEATTY, Scott, Robert GREENBERGER, Phil JIMINEZ y Dan WALLACE. *The DC comics encyclopedia: the definitive guide to the characters of the DC universe updated and expanded*. Estados Unidos, Editorial DK, 2008.

BRUBAKER, Ed. *The man who laughs*. Estados Unidos, Editorial DC Comics, 2008.

BYRNE, Craig. *The Dark Knight: featuring production art and full shooting script*. Estados Unidos, Editorial Universe Publishing, 2008.

CARLYLE Tomas, *Los héroes: el culto de los héroes y las heroínas en la historia*, México, Editorial Porrúa, 1986.

COREY Melinda y George OCHOA. *The American Film Institute desk reference*, Estados Unidos, DK, 2002.

COSWILL, Alan, Alex IRVINE, Matthew K. MANNING, Michel MCAVENNIE y Daniel WALLACE. *DC Comics: year by year a visual chronicle*. Estados Unidos, Editorial DK, 2010.

DE SANTIS Pablo. *La historieta en la edad de la razón*. Argentina, Editorial Paidós Postales, 1998.

DELEYTO Celestina. *Ángeles y demonios: representación e ideología en el cine contemporáneo de Hollywood*, Barcelona, Editorial Paidós, 2003.

EISNER Will. *El comic y el arte secuencial*. Estados Unidos, Editorial Norma, 2002.

EISNER Will. *La narración gráfica*. Estados Unidos, Editorial Norma, 2003.

ERREGUERENA Josefa. *Los superheroes: la lucha moderna entre el bien y el mal en el cine hollywoodense*, México, IPN, 2006.

GARCIA Isabel. *Tim Burton el universo insolito*. España, Midons Editorial, 1998

GARRIDO Genovés Vicente. *Cara a cara con el psicópata*. España, Editorial Ariel, 2004.

GREENBERGER Robert, *The essential of Batman Encyclopedia*, Estados Unidos, Editorial Ballantine Books New York, 2008.

GUERRA Georgina. *El comic o la historieta en la enseñanza*. México, Editorial Grijalbo, 1982.

GUILLON Sergio y Andres PUENTE, *80 películas de los 80: una lectura ácida*, Madrid, T&B Editores, 2008.

HELLER, Eva. *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, Editorial Gustavo Gili, 2013

JERVIS, Giovanni. *Manual crítico de psicología*, Italia, Editorial Feltrinelli, 1997.

JUAN Payan Miguel y Javier. *Secretos y mentiras de Hollywood*, Madrid, T&B Editores, 2002

KONINSBERG Ira. *Diccionario Técnico Akal de Cine*. España, Akal Ediciones, 1997.

KONINSBERG Ira. *Diccionario Técnico Akal de Teatro*. España, Akal Ediciones, 1997.

MARCOS Arza Marcos. *Tim Burton*, Madrid, Editorial Cátedra, 2004.

MARRIOT John, *Batman: libro oficial del filme*, Argentina, Editorial Lumen, 1989.

MARTIN Sara. *Monstruos al final del milenio*, Madrid, Imagica Ediciones S.L, 2002.

MEMBA Javier. *La nueva era del cine de ciencia ficción [1971-2011] "De la guerra de las galaxias a los superhéroes"*, Madrid, T&B Editores, 2011.

MILLER, Frank. *Batman Year One*. Estados Unidos, Editorial DC Comics, 1988.

MOORE Alan. *The Killing Joke*. Estados Unidos, Editorial DC Comics, 1988.

P. HOLGUIN Richard y Susan KRAUSS. *Psicología de la anormalidad: perspectivas clínicas sobre desordenes psicológicos*, Estados Unidos, Editorial MC Graw Hill, 2006

PANADERO, David G y Miguel Angel PARRA. *Tim Burton: diario de un soñador*. España, Edicions Jaguar, 2008.

PATMORE Chris. *Diseño de personajes*. España, Editorial Norma, 2006.

PÉREZ Adolfo. *Superhéroes del cine*, Madrid, Editorial Masters, 2004.

RIB Davis. *Escribir guiones: desarrollo de personajes*. Barcelona, Editorial Paidós, 2004.

RICOEUR Paul. *El mal un desafío a la filosofía y a la teología*. Argentina, Amorrortu Editores, 2006.

SALISBURY, MARK. *Tim Burton por Tim Burton*. Estados Unidos, Alba Editorial, 1999

SIMSOLO Noël. *El cine negro: pesadillas verdaderas y falsas*, Madrid, Alianza Editorial, 2007.

VALANTIN Jean_Michael. *Hollywood, el pentágono y Washington “los tres actores de la estrategia global”*, Paris, Editorial Laertes, 2008.

WALLACE Daniel. *Batman: The world of the Dark Knight*, Estados Unidos, Editorial DK, 2013.

Tesis

MINO Garcia, Fernando. *Antiheroínas y antihéroes en el cine de Roberto Gavaldon. Cuatro estudios de caso: la otra, la noche avanza, el niño y la niebla y días de otoño*. Tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

VEGA Morales Roberto de la. *El antihéroe en el cine contemporáneo*. Tesis de licenciatura en periodismo y comunicación colectiva Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

Fílmicas

BATMAN. Dir. Tim Burton. Prod. Peter Guber. Guionista Sam Hamm. Actores: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough y Jack Palance. Warner Bros, 1989. 121 minutos.

THE DARK KNIGHT. Dir. Christopher Nolan. Prod. Christopher Nolan. Guionista Jonathan Nolan. Actores: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine y Morgan Freeman. Legendary Pictures, 2008. 152 min.

Publicaciones electrónicas

<http://www.kaijuphile.com/forums/showthread.php?t=12607>

http://www.batmania.com.ar/paginas/reportaje_cesar.htm

<http://www.filmaffinity.com/es/film647551.html>

<http://www.fancueva.com/comic/batman-la-broma-asesina-ensayo-sobre-la-locura/>

<http://www.ign.com/articles/2011/10/25/the-25-greatest-batman-graphic-novels>

<http://movies.about.com/od/thedarkknight/a/darkknight70508.htm>

<http://www.empireonline.com/news/story.asp?nid=21560>

<http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/02/06/heath-ledgers-death-is-ruled-an-accident/>

http://www.nacion.com/archivo/Heath-Ledger-despidio-diario-Guason_0_1344865675.html

<http://www.cinemarealm.com/best-of-cinema/empires-500-greatest-movies-of-all-time/>

<http://www.rollingstone.com/movies/reviews/the-dark-knight-20080718>

https://www.google.com.mx/search?q=batman+1989&hl=es-419&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbn=nws&sa=X&ei=ge7bU4qAC8K48QHJtI DYBw&ved=0CAcQ_AU