

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE HUMANIDADES. CAMPUS DE LUGO.

FACULTAD DE HUMANIDADES

El Joker: la figura del payaso dentro de la saga de Batman (DC).

Trabajo de Fin de Máster de Servicios Culturales

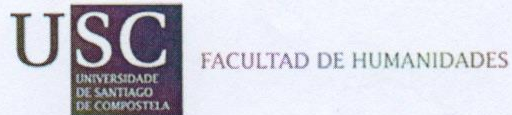
Curso académico: 2020/2021

Convocatoria de febrero de 2021

Autora: Laura Pérez Fernández

Tutora: Silvia Alonso Pérez

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE HUMANIDADES. CAMPUS DE LUGO.

El Joker: la figura del payaso dentro de la saga de Batman (DC).

Trabajo de Fin de Máster de Servicios Culturales

Curso académico: 2020/2021

Convocatoria de febrero de 2021

Autora: Laura Pérez Fernández

Tutora: Silvia Alonso Pérez

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	P. 1
2.	CONTEXTO HISTÓRICO: EL PAYASO Y EL ORIGEN DE JOKER.....	P. 2-5
3.	DEL CÓMIC A LA PELÍCULA: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS.....	P. 6-31
	3.1 La puesta en escena.....	P. 6-16
	3.1.1 Vestuario y maquillaje.....	P. 6-12
	3.1.2 Los códigos de color.....	P. 12-14
	3.1.3 Los escenarios.....	P. 14-16
	3.2 Los códigos visuales.....	P. 16-23
	3.2.1 Tipos de plano y encuadres.....	P. 16-20
	3.2.2 Angulación de la cámara.....	P. 20-23
	3.3 Enunciados lingüísticos.....	P. 23-31
4.	LA PSICOLOGÍA DEL HUMOR DE JOKER.....	P. 31-35
5.	CONCLUSIONES.....	P.35
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	P. 36-39
7.	ANEXOS.....	P. 39-44
	7.1.1 Batman (1989)	
	7.1.2 El Caballero Oscuro (2008)	
	7.1.3 Joker (2019)	

Resumen

Este trabajo se centra en la figura del Joker dentro del universo Batman (DC), personaje de vital importancia dentro del mundo del cómic. Desde su aparición en 1940, han sido numerosas las adaptaciones a la pequeña y gran pantalla que han gozado de notoriedad en el mundo audiovisual. El cómic y el cine cumplen un importante papel en la producción cultural y en este trabajo, compararemos aspectos como la caracterización, los enunciados lingüísticos o el humor en diversas adaptaciones de ambos medios.

Palabras clave: DC Cómics, Joker, Batman, cine, cómic.

Resumo

Este traballo céntrase na figura do Joker dentro do universo Batman (DC), personaxe de vital importancia dentro do mundo do cómic. Dende a súa aparición en 1940, foron numerosas as adaptacións á pequena e gran pantalla que gozaron de notoriedade no mundo audiovisual. O cómic e o cine cumpren un importante papel na produción cultural e neste traballo, compararemos aspectos como a caracterización, os enunciados lingüísticos ou o humor nas diversas adaptacións de ambos medios.

Palabras clave: DC Cómics, Joker, Batman, cine, cómic.

Abstract

This work focuses on the figure of the Joker within the Batman (DC) universe, a vitally important character within the world of comics. Since its appearance in 1940, there have been numerous adaptations to the small and large screen that have enjoyed notoriety in the audiovisual world. Comics and cinema play an important role in cultural production and in this work, we will compare aspects such as charecterization, linguistic statements, or humor in various adaptations of both media.

Keywords: DC Comics, Joker, Batman, cinema, comic.

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El presente trabajo forma parte de los requisitos para la obtención del título de máster en Servicios Culturales de la Universidad de Santiago de Compostela. En él, se realiza un estudio del villano Joker, que pertenece al universo Batman y, a su vez, a DC Cómics.

El principal objetivo de mi trabajo ha sido profundizar en la figura del Joker como personaje y como antítesis del superhéroe Batman. Para llevar a cabo mi objetivo, lo he situado en su contexto histórico y realicé, mediante un método comparatista, un análisis de sus diferentes representaciones. De este modo, he podido estudiar al Joker en los cómics y en lo audiovisual, ver las diferencias de puesta en escena, vestuario, maquillaje, escenarios, enunciados lingüísticos y estilo de humor.

El corpus principal de mi trabajo lo constituyen los cómics *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), *Batman: la broma asesina* (1988), y *Joker* (2008) y las películas *Batman* (1989), *El Caballero Oscuro* (2008) y *Joker* (2019).

El procedimiento de elaboración del trabajo ha consistido en las lecturas y visualizaciones detenidas de las obras y una primera recopilación de datos importantes. A continuación, he buscado bibliografía en los fondos de la Universidad para comprender aspectos sobre la semiótica del cine y del cómic que me eran anteriormente desconocidos. Finalmente, tras situarlo en su contexto histórico, he realizado un comentario de los aspectos más relevantes de cada adaptación, comparándolos entre sí y viendo las similitudes entre ellas y las influencias de los cómics en los filmes.

El cine y los cómics cumplen un importante papel en la producción cultural. Tradicionalmente relegados a un segundo plano en los marcos académicos, actualmente gozan de reconocimiento y son considerados como un arte más gracias, en gran parte, a los estudios culturales, que propiciaron los llamados *comic studies*, centrados en los cómics y el arte secuencial (Rouco Sánchez: 2015).

Este estudio se divide en seis apartados: en primer lugar, tras esta introducción, se explica el contexto histórico que rodea el nacimiento del Joker. En segundo lugar, se hace un estudio comparatista del corpus. Inmediatamente después, se comentan los aspectos más destacables de la psicología del humor del payaso. Finalmente, se aportan las conclusiones extraídas y la bibliografía.

2. Contexto histórico: el payaso y el origen del Joker

Etimológicamente, Joker es un anglicismo que significa “bufón” y es también un término referido al comodín de la baraja de póker. El bufón y el comodín tienen algo común: su representación como payasos. Así, el antagonista de Batman se hace llamar Joker, ya que se presenta como tal.

Obtener una definición exacta de lo que es el Joker no es tarea sencilla, ya que cuenta con numerosas versiones y representaciones en las que su aspecto físico y psicológico cambia. Por ejemplo, en cuanto al tipo de humor, en la representación de la película *Batman* (1986), nos encontramos a un Joker muy cínico, y en la última representación, *Joker* (2019), se trata más bien de un payaso triste, aspecto en el que ahondaremos más adelante. Sin embargo, hay ciertas características que todos los Joker tienen y que podemos usar para obtener una definición más precisa.

Podemos definir a Joker como un personaje de ficción creado por D.C. Cómics y principal antagonista del superhéroe Batman. Como personaje, no goza de poderes sobrehumanos, pero sí de un gran poder de persuasión e intimidación y de un humor cínico y sarcástico casi innato. Su nacimiento viene dado por un hecho traumático que, en la mayoría de las representaciones, va ligado a la deformación física. Su idea de moralidad se basa en la creencia de que el ser humano es malo por naturaleza, por lo que se empeña en convertir al incorruptible Batman en un humano más. Sus principales armas son objetos que suelen llevar consigo los payasos de circo, pero modificados para causar daño, como la flor de broma en la solapa del abrigo que, en lugar de expulsar agua, expulsa ácido.

Físicamente, Joker es de constitución delgada, con el pelo pintado de verde y la cara pintada a modo de payaso terrorífico. Va vestido con un traje en tonos morados principalmente, que suele constar de abrigo, chaqueta, chaleco, camisa y pantalón.

En esta definición no se incluye el concepto de “monstruo”, aunque el Joker está estrechamente relacionado con este.

La idea que tenemos hoy en día del monstruo nace en el Romanticismo, en el siglo XIX. En esta época nace el gusto por lo macabro, lo esotérico y las ciencias ocultas. La dualidad de vivo-muerto, lo gótico y la verosimilitud dentro del terror, invaden la curiosidad de artistas e intelectuales. Es así como nacen las primeras novelas de género

gótico/terrorífico, como *Vampiro* (1816), de John W. Polidori o *Frankenstein* (1817) de Mary Shelly. Como señala la profesora Blanca Inés Gómez de González en su texto *Los monstruos del Romanticismo* (1994), “el romanticismo es la primera aparición violentísima del terror”. Los vampiros, hombres lobo, seres terroríficos y monstruosos, irracionales, casi oníricos, se hacen patentes en esta época y se abren camino hasta nuestros días. En Joker podemos encontrar ciertos tópicos literarios asociados a la monstruosidad creada en el romanticismo. Por ejemplo, la deformación física que se produce en el payaso está presente casi de forma ineludible en los monstruos más clásicos, como Frankenstein o los hombres lobo o la representación de la boca de Joker, pintada de un color rojo carmesí vibrante de forma poco definida en algunas de las representaciones que vamos a analizar, nos recuerda a la sangre cayendo de la comisura de la boca de un vampiro. Pero lo más monstruoso de Joker es su propia personalidad. Como un monstruo, es un ser aislado, solitario, con moralidad discutible o, directamente, sin ningún tipo de moral. Es capaz de cometer los más grandes crímenes, como el asesinato, sin tener de ningún tipo de remordimiento.

Sin embargo, no podemos calificar a Joker de monstruo, porque es un ser humano. Un ser humano corrompido, que comete aberraciones, pero humano, al fin y al cabo. Esto es lo que diferencia principalmente a un monstruo clásico de Joker, ya que tiene comportamientos y características que podrían convertirlo y hacerle parecer un monstruo, pero no lo es.

Es curioso cómo los monstruos siempre están ligados o relacionados con algún tipo de ser moralmente superior que los hace parecer aún más monstruosos. El caso de Batman hacia Joker es un ejemplo. Es uno de los grandes superhéroes clásicos dentro del mundo del cómic, un ser humano de valores intachables, incapaz de matar ni a su peor enemigo, que solo desea hacer el bien común y eliminar todo el dolor que pueda de este mundo. Como Joker, Batman también nace de un trauma: el asesinato de sus padres ante sus ojos cuando era un niño. Batman decidió transformar su trauma en una acción positiva eliminando la delincuencia de las calles para evitar que nadie sufra lo que el sufrió de niño. Joker tomó el camino opuesto y transformó su dolor en bilis, y desea que el mundo sufra lo que él ha sufrido. Los dos son personajes que actúan disfrazados, que tienen una coraza exterior y que tienen su propia moralidad, aunque sea completamente opuesta.

El plano socioeconómico también es completamente contrario, ya que Joker no es un ser con grandes posesiones, sino más bien pobre y de pocos recursos, que se gana la

vida cometiendo fechorías, y Batman proviene de una familia poderosa y adinerada. En el contexto socioeconómico occidental en la que se desarrolla la historia, basada en el neoliberalismo económico y de la “ley del más fuerte”, tener una posición económica u otra puede convertir a un ser humano en bueno o malo. El ejemplo más claro lo vemos en la película *Joker* (2019), donde Arthur es un enfermo mental que no tiene dinero para tratar su enfermedad y es un ser completamente excluido de la sociedad, hecho que lo acaba convirtiendo en el Joker. Como podemos ver, los paralelismos entre Batman y Joker son evidentes, pero nunca diríamos que Batman es un monstruo, ya que no sobrepasa los límites de la moralidad.

Además de los monstruos, hay otras figuras que nos recuerdan al Joker, ya que nace de ellas. En el siglo XVI, se popularizó en Europa la llamada *Commedia dell'Arte*, un tipo de teatro popular que nació en Italia y se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. En estas representaciones se mezclaba la literatura con elementos carnalescos, como los disfraces, los malabares, y el humor satírico. Una de las figuras principales de este tipo de teatro era el arlequín, un personaje arquetípico que “bascula entre la estupidez extrema y la gracia inocente” (Fernández Valbuena, 2006: 39), y que destaca por su colorido vestuario, sus caídas, sus acrobacias y gestualidad (ver figura 1)

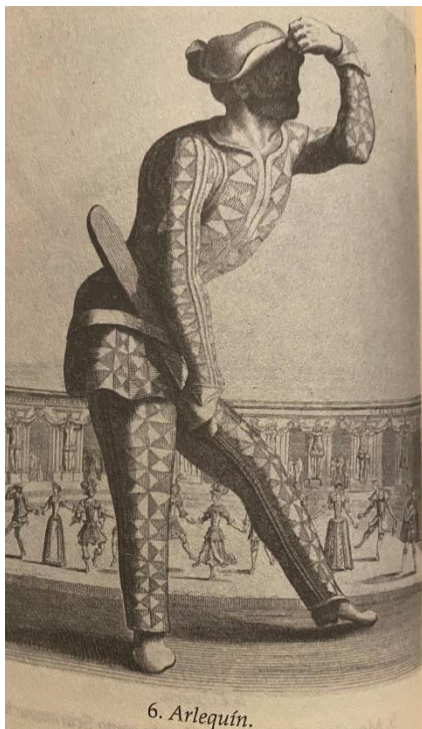

Figura 1. Ejemplo de arlequín.

Otro personaje que aparece en la *Commedia dell'Arte* es Brighella, hombre pícaro y representación del payaso listo en contraposición al arlequín, que es el payaso tonto.

Pero encontramos aún un precedente del arlequín, que son los artistas callejeros. Fernández Valbuena (2006), nos explica así los precedentes de este personaje:

En origen son los artistas callejeros, tal como se conocen en el siglo XVI, los que van conformando el futuro oficio de los Cómicos del Arte, con los que comparten muchas destrezas, aunque les separa una intención fundamental: los primeros trabajan con un repertorio aprendido de dichas destrezas, físicas, verbales, narrativas y de técnicas varias, como los conocimientos musicales, pero son siempre ellos mismos, jugando a entretener con ellas, no crean una ficción mimética, sino épica, o sea, narran generalmente en tercera persona. Los Cómicos del Arte, sin embargo, ponen las destrezas adquiridas al servicio de un tipo de personaje, que, aunque coincida de uno a otro argumento, se expone siempre como índice mimético, 'representativo' en sentido aristotélico, es decir, no narrado, como en el caso de los saltimbanquis. (2006:50)

Picaresca, trajes de colores vivos, teatralidad, juegos y trucos... son todo rasgos propios del Joker quien, como acabamos de comprobar, encuentra su origen en la *Commedia dell'Arte*, en el mundo del espectáculo. Pero, además, Joker es productor de espectacularidad, como un payaso. Cuando entra en escena, no deja a nadie indiferente. Trucos, chistes, juguetes macabros, disfraces, bailes y música: todo es espectáculo, incluso su forma de matar. La marca característica que deja en sus víctimas en la película *Batman* (1989) y en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986) es la risa. Literalmente, gracias al gas de la risa, hace que sus objetivos mueran y se les quede en la cara una sonrisa permanente, como a él. En la película *El Caballero Oscuro* (2008), Joker arma un plan que implica a todo Gotham, en donde son los propios habitantes quienes tienen que decidir si morir o matar, de una forma completamente espectacular y teatral. En el cómic *Batman: la broma asesina* (1988), Joker tortura a un inspector de policía en un parque de atracciones con la ayuda de seres circenses y enanos con atuendos propios de prácticas sadomasoquistas. En la película *Joker* (2019), Arthur, ya convertido plenamente en Joker, mata al presentador del *late night show* más popular de Gotham durante una entrevista en directo y en *prime time* de un disparo en la cabeza.

Estos son solo algunos ejemplos que nos sirven para ver con claridad el carácter espectacular del Joker. Nace del mundo del espectáculo, y sus orígenes son anteriores al nacimiento del cómic.

3. Del cómic a la película: similitudes y diferencias

Los cómics y las películas utilizan diversos códigos que se traducen en un extenso sistema de signos. En el mundo del tebeo, como dicen Cuñarro y Finol en *Semiótica del cómic* (2013), estos signos son “capaces de transmitir un gran flujo de información, y representar las más diversas situaciones de la vida diaria, de forma efectiva y concisa, mediante la utilización de una serie de convenciones ampliamente establecidas y reconocidas”. En cuanto a los filmes, Casetti y Di Chio en *Cómo analizar un film* (1991), afirma que el cine es la combinación entre *índices, iconos y símbolos*.

La unión de los diferentes códigos nos da como resultado los filmes y cómics que vamos a analizar. Cinematográficamente, nos centraremos en las versiones *Batman* (1989), dirigida por Tim Burton y cuyo Joker está representado por Jack Nicholson, *El Caballero Oscuro* (2008), dirigida por Christopher Nolan y con Heath Ledger en el papel de payaso, y *Joker* (2019), con Todd Philips como director y Joaquin Phoenix de Joker.

En el cómic, analizaremos las versiones *Batman. El regreso del Caballero Oscuro* (1986), escrita e ilustrada por Frank Miller, entintada por Klaus Janson y coloreada por Lynn Varley, *Batman; la broma asesina* (1988), escrito por Alan Moore e ilustrado por Brian Bolland y *Joker* (2008), escrito por Brian Azzarello y dibujado por Lee Bermejo.

3.1 La puesta en escena

3.1.1 Vestuario y maquillaje.

Como indica Ramón Carmona en *Como se comenta un texto fílmico* (1991), el vestuario

Puede ser neutro o buscar un efecto de naturalización y verosimilitud [...] o una estilización que, sin ser realista, construya una tipología de personaje [...]; puede servir para definir edad, clase social, raza o nacionalidad o servir para caracterizar actitudes de los personajes (...). Lo importante, sin embargo, es subrayar el hecho de que el vestido puede cumplir una función específica como elemento articulador de significado. Lo mismo ocurre con el maquillaje (p.131).

En el libro *El Clown. Un navegante de las emociones* (2014) de Jesús Jara, se establecen las características de maquillaje y vestuario básicas del *clown*:

El proceso de construcción del clown comienza con la máscara de la nariz roja [...] Con la idea de que el clown esté cercano a nosotros mismos, el maquillaje debe ser mínimo. Rayas y rímel en los ojos con el fin de resaltar la mirada, que es el principal punto de conexión entre clowns y público, un poco de colorete en los pómulos para dar vida y contraste, y algo de color en los

labios para acentuar la expresividad. Sin renunciar a cualquier otro pequeño detalle personal. Un exceso de maquillaje oculta y distorsiona las emociones del payaso, trabajando así en el sentido contrario a lo deseable, su transparencia y sinceridad, verdadera esencia del clown [...]. Como norma general, el vestuario debe tener alguna característica esencial de nuestra personalidad: elegancia, modernidad, sobriedad, simpatía, informalidad, coquetería, caos... [...] Debemos considerar de especial importancia la cabeza, donde existen dos posibilidades: los sombreros o la manipulación del pelo [...] En los peinados, el objetivo debería ser conseguir formas sorprendentes y simpáticas, que produzcan en quienes lo ven una sonrisa instantánea o una curiosidad sobre cómo conseguir semejante efecto (p.91)

El Joker dista mucho de esta descripción. La excentricidad es una de sus señas personales, y su imagen y representación física provoca en los espectadores y lectores numerosos sentimientos.

El maquillaje es siempre muy teatral y exagerado, y trata de ocultar a la persona que está debajo de él. Su físico monstruoso es una representación de su interior, de sus traumas y sociopatías. El cabello es siempre verde, más largo en las versiones de *El Caballero Oscuro* (2008), *Joker* (2019) y *Joker* (2008), y más corto en las restantes. La tez aparece pintada de color blanco. Sin embargo, destaca el hecho de que en el filme *Batman* (1989) y en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988), su piel no se trata de maquillaje, si no que está teñida perpetuamente de ese color debido a un accidente que implica productos químicos (ver figura 2 y 3). En las restantes representaciones, se da a entender que es maquillaje y se trasluce la piel original del personaje.

Figura 2: maquillaje del Joker en *Batman* (1989)

Figura 3: el Joker recién transformado en *Batman: la broma asesina* (1988)

Los ojos se representan pintados de color negro, en casi todos los casos de forma muy sutil, sombreados, a excepción del Joker de *El Caballero Oscuro* (2008), y en *Joker* (2019). En la primera, los ojos están totalmente pintados de un color negro opaco, pero no en forma de máscara (que sería más propio de Batman, un superhéroe, que de Joker), sino a su alrededor, como los maquillajes propios de monstruos en el cine, como los zombis o los vampiros. Este color negro tan intenso produce un efecto para que los párpados de Joker no se vislumbren y sólo se vea su pupila y su iris. El círculo que recubre el ojo está perfectamente pintado de negro, pero su circunferencia no está perfectamente perfilada, sino que se difumina en forma de pequeñas rayas con la piel, como si fueran dos manchas de pintura estampadas en los ojos (ver figura 4). En *Joker* (2019), no están perfectamente perfilados, sino que están pintados de un color azul cobalto de manera aparentemente descuidada. El ojo izquierdo tiene una mancha redonda en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero dejan entrever perfectamente su párpado. El ojo derecho es más caricaturesco y se compone de un pico dibujado hasta llegar por debajo de la ceja y un pico en la parte de la ojera que llega casi a altura de la nariz. Estos picos, aunque no están delimitados, transmiten cierta agresividad por lo puntiagudo de su forma, y nos recuerdan a los rombos que llevan los arlequines dibujados en su vestuario (ver figura 5).

Figura 4: maquillaje de Joker en *El Caballero Oscuro* (2008)

Figura 5: maquillaje de Arthur en *Joker* (2019)

En la boca es donde nos encontramos las mayores diferencias. En el cómic *Batman; el regreso del Caballero Oscuro* (1989), los labios están perfilados y rellenos con un color carmesí, pero la sonrisa no está exagerada ni traspasa los límites de sus

labios. Es más, hay varias viñetas en las que se ve como Joker se pinta los labios detalladamente con un pintalabios convencional (ver figura 6).

En *Batman; la broma asesina* (1988), los labios también están pintados y delimitados perfectamente en color rojo, pero con las comisuras muy marcadas. Sin embargo, lo que llama la atención de la boca de este Joker son sus dientes que, al igual que sus uñas, son grandes y afilados, como si se tratara de un animal dispuesto a capturar a su presa. Estos dos rasgos lo alejan aún más de la humanidad para convertirlo en un monstruo (ver figura 7 y 8).

Figura 6: detalle del cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 7: detalle de los dientes de Joker en *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 8: detalle de las uñas en *Batman: la broma asesina* (1988)

En la versión cómic *Joker* (2008) y en la película *El Caballero Oscuro* (2008), el maquillaje es prácticamente idéntico, ya que se pretendía que el cómic fuera un adelanto de la película, aunque al final no fue así. La boca es igual: está pintada de un color rojo carmesí, que contrasta con el blanco de la tez y el negro de los ojos. A pesar de ser un rojo intenso, los contornos no están definidos, se difuminan en los bordes. Este color cubre las cicatrices de su rostro, hechas con algún tipo de objeto punzante, probablemente un cuchillo, en forma de sonrisa espeluznante. En la versión cómic, tenemos una visión más detallada de los dientes, que son grandes y muy amarillos (ver figura 9).

Figura 9: maquillaje del cómic *Joker* (2008)

La versión más caricaturesca de la sonrisa del payaso nos la encontramos en la película *Batman* (1989), en donde tras caer en un tanque de químicos corrosivos, su boca se convierte en una sonrisa eterna aterradora, ya que el cirujano que lo opera tras el accidente consigue arreglar su maltrecho rostro sólo de esa forma. Los labios están marcados con un rojo carmesí de forma muy detallada y fina. El arco de cupido está exagerado de forma teatral y nada realista. Finalmente, la versión más clásica de la sonrisa de payaso nos la encontramos en la película *Joker* (2019). En sus labios aparece dibujada, sin delimitación, una sonrisa común en los *clown* o payasos de circo, como guiño de Joker hacia su antigua profesión en este filme: payaso profesional. Las comisuras llegan casi hasta la altura de la nariz y la parte del labio inferior está emborronado, lo que le confiere un aspecto de depredador, ya que el borrón puede incluso emular o evocar a la mancha característica de sangre de los vampiros tras haber chupado la sangre de sus víctimas (figura 10).

Figura 10: detalle de la boca en *Joker* (2019)

En cuanto al vestuario, nos encontramos ante un Joker que siempre viste de traje, en todas las versiones que estamos analizando. Lleva frac en *Batman* (1989) y *Batman: la broma asesina* (1988), traje simple en *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), y *Joker* (2008), en ambas con chaqueta de uno y tres botones respectivamente y con chaleco, y traje de chaqueta acompañado de gabardina larga en *Joker* (2008) y *El Caballero Oscuro* (2008). Los colores predominantes son el verde, el naranja y, sobre todo, el violeta. Las excepciones nos las encontramos en la película *Joker* (2019), en donde el traje es color rojo teja con chaleco amarillo y camisa verde, y en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), en donde se presenta con un traje muy ancho de hombros, común en la moda de los 80, y de color blanco. Además, son frecuentes los estampados geométricos en pantalones y camisas y chaquetas (ver figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16).

Figura 11: vestuario de Joker en *El Caballero Oscuro* (2008)

Figura 12: vestuario del Joker en *Joker* (2008)

Figura 13: vestuario del Joker en *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 14: vestuario en *Joker* (2019)

Figura 15: vestuario del Joker en *Batman* (1989)

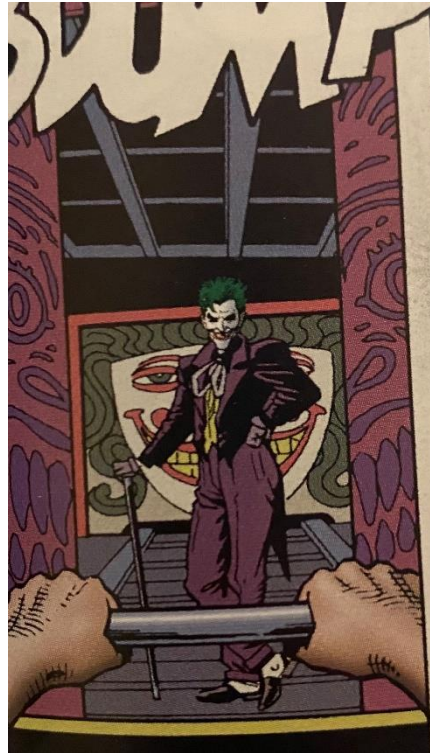

Figura 16: vestuario del Joker en *Batman: la broma asesina* (1988)

3.1.2 Los códigos de color.

Los colores, tanto en maquillaje como en vestuario, no son elegidos al azar. La escritora alemana Eva Heller recoge en su libro de investigación *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (2004), cientos de datos contrastados sobre cómo los colores actúan en nuestra psique. Resulta curioso que todos los colores asociados al Joker se encuentren en la lista de los colores menos apreciados según una encuesta de la autora a 2000 personas pertenecientes a ámbitos laborales y sociales totalmente diferentes, pero siempre en un contexto occidental y actual.

Cómo bien dice Heller, “el violeta es el color de los sentimientos ambivalentes” (2004:193). Es un color que, generalmente, causa rechazo, aunque

en ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el violeta: es la unión del rojo y del azul, de lo masculino y lo femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad. La unión de los contrarios es lo que determina el simbolismo del color violeta.

El violeta es el color del poder, ya que conseguir una prenda de este color era una tarea ardua y costosa; es el color de la penitencia y de la sobriedad; es el color de la

vanidad; es el color de lo original y de lo frívolo y es el menos natural de los colores, porque es el color menos habitual en la naturaleza.

El naranja es un color completamente singular. Es un color exótico, originario de la India; es un color que emana sabor, ya que tenemos cientos de ingredientes gastronómicos con este llamativo tono, es un color divertido y llamativo, poco convencional; es también el color del peligro ya que las luces son de este color, el icono del veneno se representa con una calavera sobre fondo naranja, los chalecos de seguridad de los trabajadores en carretera con de este color...

El verde es el color favorito de muchas personas. Representa la naturaleza, la vida, la salud, la primavera, la juventud, la esperanza y lo fresco. Pero también representa el veneno y es el color representativo de los monstruos. El pelo de Joker es de un color verde llamativo, que solo acentúa sus rasgos físicos y psicológicos monstruosos.

El negro también aparece en ciertos detalles de la vestimenta y maquillaje de Joker. El negro es el color del duelo, del luto, el de la negación, del egoísmo, de lo sucio, de lo misterioso, de la mala suerte... sin duda, el color que más asociaciones negativas tiene.

En cuanto al blanco, sólo nos lo encontramos en el maquillaje facial de todos los Joker y en su traje en el cómic *Batman: El regreso del Caballero Oscuro* (1986). El blanco representa el comienzo, el bien, la luz, la limpieza y la inocencia. Sin embargo, también es el color de los muertos y de lo fantasmagórico, especialmente ligado al color de la tez. Que Joker lleve un traje blanco en el citado cómic no es casualidad, ya que es en este en donde intenta derrotar a Batman haciéndolo quedar como el mayor de los villanos. Joker sale del psiquiátrico y esto representa un nuevo comienzo, la inocencia del que ha sido reformado y sacado de su estado de locura. Sin embargo, el maquillaje color blanco representa la idea de que la piel de Joker está ligada al homicidio. Esta idea está unida a la muerte de a quienes ejecuta como la suya propia, ya que, al caer en un tanque lleno de químicos debería haber muerto, pero le queda ese color de piel como recordatorio de este hecho tan traumático que pudo acabar con su vida.

Finalmente, nos encontramos el color rojo, presente en el rasgo físico más llamativo e inquietante del Joker: su boca. El rojo es el color de la pasión, del odio, de la sangre, de la vida, de lo inmoral, de la agresividad, del peligro y de lo prohibido. El gesto facial de Joker, enfatizado por esa sonrisa que es, al mismo tiempo, socarrona, irónica,

temible y amenazante, define perfectamente su personalidad. El color rojo intenso de su boca lo acerca aún más a la idea de monstruosidad, a la de un cazador persiguiendo a su presa o a la de un vampiro que ha chupado la sangre de su víctima.

El uso del color no es un hecho casual. Si observamos una imagen de cualquiera de las representaciones del Joker, sin saber quién es, sólo por el uso del color podríamos trazar un juicio sobre él.

3.1.3 Los escenarios

Los escenarios constituyen una parte fundamental de la puesta en escena, ya que por sí solos ya pueden tener una importante función semántica.

Los escenarios, en todos los casos, son mayoritariamente exteriores, en la ciudad de Gotham. Desde planos generales de la ciudad, hasta escenas particulares en el ayuntamiento, o en la plaza de la ciudad. Sin embargo, en cada una de las versiones que estamos analizando, existe un escenario característico que constituye una forma de asociación entre el Joker y dicha versión. En la película *Batman* (1989), es reconocible el museo donde hace su *performance* ante Vicky (ver figura 17)

En el filme *El Caballero Oscuro* (2008), son reconocibles e icónicos dos escenarios: la sala de interrogatorios de la comisaría de Gotham, donde Joker y Batman tienen una ferviente conversación sobre la moral que acaba en golpes, y el hospital de la ciudad, a donde va disfrazado de enfermera a visitar a un Harvey Dent totalmente desfigurado por uno de sus ataques y que, posteriormente, hace explotar (ver figura 18)

Figura 17. Escena del museo en *Batman* (1989)

Figura 18: escena del interrogatorio en *El Caballero Oscuro* (2008)

Joker (2019), el escenario constituye un elemento de contexto fundamental. La ciudad está atravesando una fuerte crisis económica, lo que se aprecia en la decadencia de las calles de Gotham. Sin duda, el escenario más importante de la película son ya las icónicas escaleras en donde Joker, completamente transformado en su versión más desquiciada, baila mientras desciende por ellas a ritmo de rock and roll, lo que representa el total descenso a los infiernos del protagonista (figura 19).

Figura 19: detalle de las escaleras en *Joker* (2019)

En los cómics *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986) y *Batman: la broma asesina* (1988), los escenarios más representativos coinciden: un parque de atracciones. Aunque si bien es cierto, en el segundo caso, está abandonado y convertido en un parque de torturas, y en el primero es donde se produce el principal enfrentamiento de Joker y Batman (figura 20 y 21).

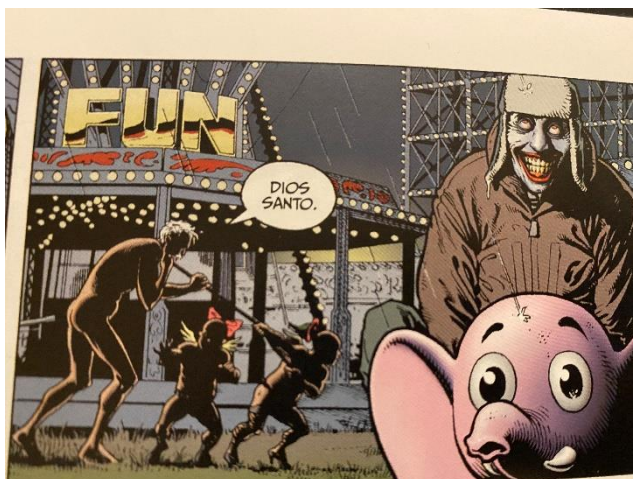

Figura 20: detalle del parque de atracciones en *Batman: la broma asesina* (1988)

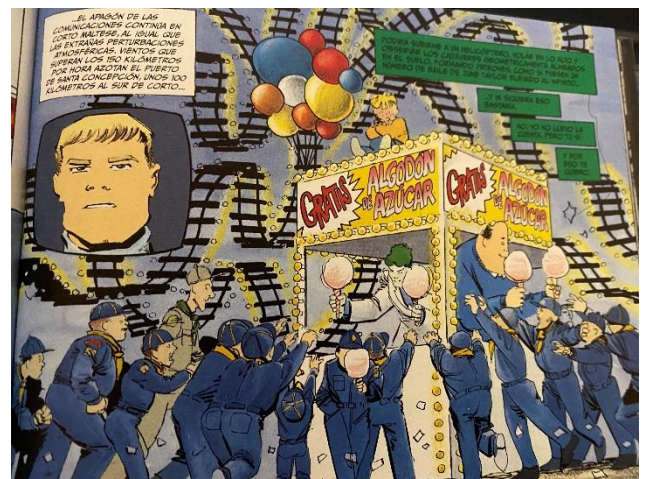

Figura 21: detalle del parque de atracciones de *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Finalmente, en el cómic *Joker* (2008), destaca el club de *striptease* en el que Joker se reúne con sus socios y donde conoce a su novia, Harley Quinn (figura 22).

Figura 22: detalle del club en *Joker* (2008)

3.2 Los códigos visuales

3.2.1 Los tipos de plano y encuadre.

En referencia a las películas, hablaremos de tipos de plano, y en los cómics de encuadres. La planificación es de vital importancia, ya que permite obtener una vista más o menos detallada de la acción. En todas las películas y filmes que vamos a analizar aparecen toda clase de planos y encuadres, que ejemplificaremos con una imagen de un cómic y de una película. Para informarnos sobre cada tipo de plano y encuadre, nos hemos basado en las explicaciones de Ramón Carmona en *Cómo se comenta un texto fílmico* (1991) en el caso de las películas, y en las de Cuñarro y Finol de *Semiótica del cómic: códigos y convenciones* (2013).

- Plano general

Figura 23: Plano general en *Joker* (2019)

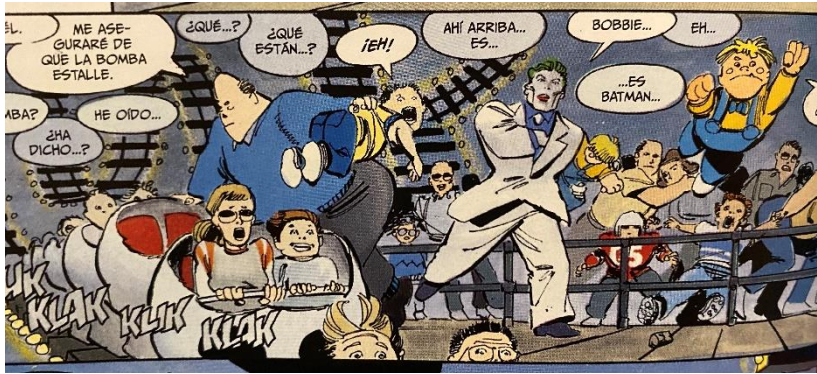

Figura 24: Plano general en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

- Plano americano.

Figura 25: plano americano en *El Caballero Oscuro* (2008)

Figura 26: plano americano en el cómic *Joker* (2008)

- Plano medio.

Figura 27: encuadre medio en el cómic *Joker* (2008)

Figura 28: plano medio en la película *Joker* (2019)

- Primer plano.

Figura 29: primer plano en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 30: primer plano en la película *Batman* (1989)

- Primerísimo primer plano.

Figura 31: primerísimo primer plano en la película *El Caballero Oscuro* (2008)

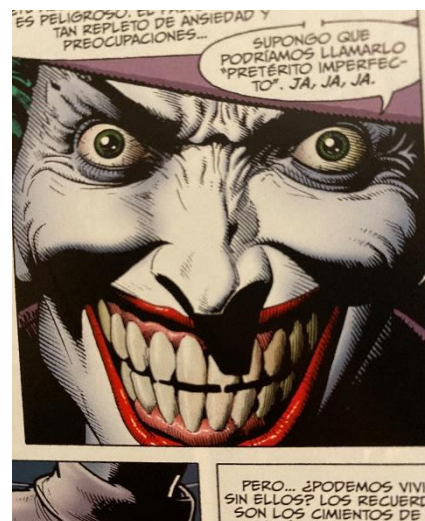

Figura 32: primerísimo primer plano del cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

- Plano de detalle.

Figura 33: plano detalle en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988).

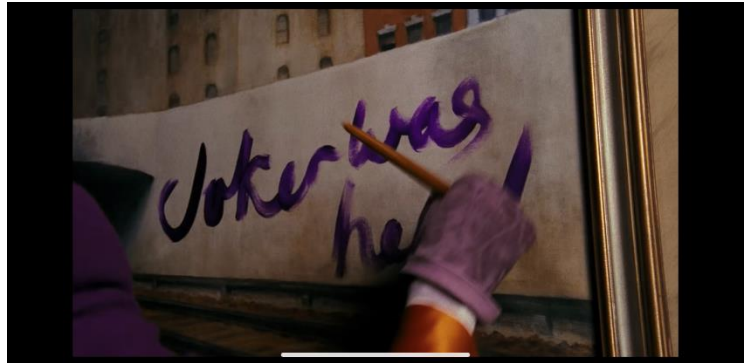

Figura 34. Plano detalle en la película *Batman* (1989)

- Plano de conjunto

Figura 35: plano conjunto en la película *Batman* (1989)

Figura 36: plano conjunto en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

- Plano subjetivo (sólo cómic)

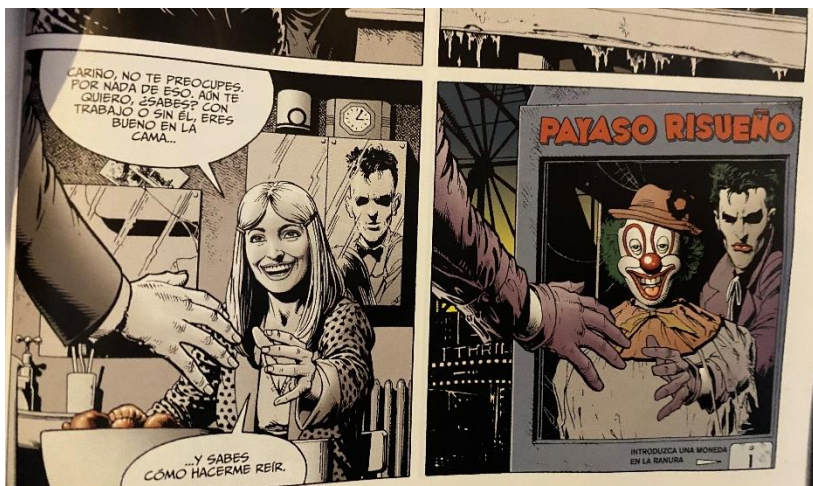

Figura 37: plano subjetivo en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

- Plano máster

Figura 38: plano máster en *Joker* (2008)

Figura 39: plano máster en la película *El Caballero Oscuro* (2008)

3.2.2 Angulación de cámara.

La angulación de la cámara es fundamental para que el espectador sea capaz de observar la acción desde diferentes puntos de vista y “cumplir una función dramática o narrativa, o ser, simplemente, una forma de connotar ‘carácter artístico’, es decir, ser completamente gratuita” (Carmona, 1991:102). En el cómic, esta angulación es de vital importancia, como nos explican Cuñarro y Finol (2013):

La utilización de la perspectiva juega en el cómic un papel destacado, permite transferirle una carga emocional a cualquier imagen, solo modificando el punto de vista del lector, además es una manera clásica de hacer transcurrir el tiempo a través de los diversos espacios. El cómic o historieta recurre a ángulos insólitos, violentas rupturas en picado y contrapicado, situándose en el lugar de la mirada del lector y atravesando los objetos; sólo hay que recurrir a la imaginación para mostrar algo que va más allá de los elementos realistas. La forma del panel y el uso de la perspectiva dentro del mismo puede ser utilizado para crear distintas reacciones por parte del lector, al manejar su punto de vista se puede jugar con su involucramiento en la historia, así como revelar u ocultarle detalles de lo que está pasando, lo que le puede dar un sentimiento de seguridad, temor o simplemente producir un distanciamiento (p.281).

Algunos ejemplos del uso de los ángulos son los siguientes:

- Ángulo normal.

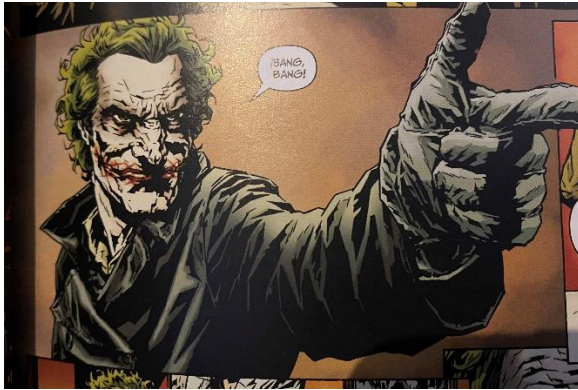

Figura 40: plano normal en el cómic *Joker* (2008)

Figura 41: plano normal en la película *El Caballero Oscuro* (2008)

- Picado

Figura 42: plano picado en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 43: plano picado mientras le dan una paliza a Arthur en la película *Joker* (2019)

- Contrapicado

Figura 44: plano contrapicado en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 45: plano contrapicado en la película *Joker* (2019)

La angulación también funciona como elemento artístico y cumple una función narrativa y dramática. Un ejemplo muy claro de ello se da en la película *Joker* (2019), en donde abundan los planos contrapicados del payaso. En las figuras 46 y 47, podemos ver dos planos contrapicados que sirven para transmitir al espectador la seguridad y la sensación de poder y grandeza que siente Arthur en su alter ego como Joker. En la figura 48, podemos ver a Joker entre bambalinas, minutos antes de empezar una entrevista en el programa de televisión con más audiencia de Gotham. La seriedad de su gesto, resaltado por la angulación de la cámara desde abajo, transmite la idea anteriormente mencionada de poder y control de la situación. Finalmente, en la figura 49, podemos ver a Joker en una escena en la que también baila, pero en esta ocasión con movimientos más propios de un baile lírico. Tras matar por primera vez, Arthur se transforma en el Joker, y esta danza representa esta metamorfosis. El plano contrapicado sirve para magnificar a Arthur y para transmitir como se siente en ese momento.

Figura 46: Joker bailando en las escaleras en *Joker* (2019)

Figura 47: Joker bailando en las escaleras en *Joker* (2019)

Figura 48: plano contrapicado en *Joker* (2019)

Figura 49: plano contrapicado en *Joker* (2019)

3.4 Enunciados lingüísticos

Las palabras mueven el mundo: provocan que los seres humanos tomen unas decisiones u otras, que acepten ciertas convicciones y, en ocasiones, hacen más daño que cualquier golpe.

Joker no siempre fue un ser malévolo, sino que esta personalidad nació de un duro trauma. En las diferentes adaptaciones que configuran nuestro corpus, existen varias escenas que explican el nacimiento del Joker. En *Batman* (1989), Jack Napier es un mafioso de la ciudad de Gotham. Tras un encontronazo con Batman, Jack cae accidentalmente a un tanque lleno de químicos y es dado por muerto. Sin embargo, una monstruosa mano, con las uñas pintadas y los guantes destrozados, sale del tanque (30:17).

En lo que parece un hospital abandonado, un cirujano opera la cara de Jack Napier, quien se ha convertido en un monstruo. Al verse, rompe a llorar e, inmediatamente, estalla en risas (35:00). Ha nacido el Joker. Prácticamente la misma historia nos la encontramos

en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988). En él, no se dice el auténtico nombre del Joker, pero hay varias viñetas que cuentan su vida anterior. En estas, es un hombre bueno, casado con una mujer a la que quiere fervientemente con la que espera un hijo y, como en el caso de la película *Joker* (2019), es un aspirante a comediante. Sin embargo, en el plano económico no tiene mucha suerte. Trabajaba en la fábrica de productos químicos de Gotham, pero dejó el trabajo para seguir su sueño. Al ver que no consigue fondos para mantener su casa y a su futuro hijo, decide ayudar a los mafiosos de Gotham a entrar en la fábrica para cometer un robo. Para ello, los mafiosos le dan una capucha roja para cubrir su identidad, pero apenas le deja visibilidad. Horas antes del atraco, la policía de Gotham le informa de que su mujer sufrió un accidente y que se murió. Sin embargo, la mafia le obliga a continuar el plan. Completamente destruido interiormente, acude a la fábrica disfrazado y, escapando de la policía, y debido a la falta de visibilidad, acaba cayendo a un tanque lleno de productos químicos. Cuando observa su nuevo rostro blanco, su boca roja como la sangre, su pelo verde y su traje morado, se acaba de destruir también exteriormente. Así nace el Joker, un asesino maníaco sin ningún tipo de escrúpulo aparente.

En la película *El Caballero Oscuro* (2008), las versiones que el Joker da sobre su transformación son espeluznantes. Mientras Joker tiene a un hombre amenazado con la hoja de un cuchillo en su boca, le dice:

“¿Quieres saber de qué son estas cicatrices? Mi padre era un alcohólico y un animal, y una noche se le fue la olla más de lo normal. Mi madre cogió un cuchillo de cocina para defenderse. A él no le hizo ninguna gracia, ninguna. Y... delante de mis narices le clavó el cuchillo a la vez que se reía. Se volvió hacia mí y me preguntó, ‘¿por qué tan serio?’. Vino hacia mí con el cuchillo, ‘¿por qué tan serio?’, y me metió la hoja en la boca, ‘vamos a dibujarte una sonrisa en esa cara’ y... ¿por qué estás tan serio?” (28:57)

En otro momento de la película, cuando tiene a Rachel, periodista y pareja de Harvey Dent, totalmente amenazada, le cuenta una historia totalmente diferente:

“¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Es por las cicatrices? ¿Quieres saber cómo me las hice? Ven aquí, mírame. Estaba casado, era muy guapa, como tú. Me decía que me preocupaba demasiado, que tenía que sonreír más. Le gustaba el juego y se endeudó con quien no debía. Un día le rajaron la cara. No podíamos pagar su cirugía. Ella no aguantaba más y yo quería volver a verla sonreír. Quería que supiera que no me importaban sus cicatrices, así que me metí una cuchilla en la boca y me hice esto yo solo... ¿y sabes qué? Ella no podía ni mirarme, me dejó. Ahora le veo la gracia... estoy siempre sonriendo” (48:10).

En ambas versiones, se trata de sucesos realmente traumáticos, espantosos, que podrían cambiar la personalidad de cualquier ser humano. La ironía está muy presente en ambas, al igual que la idea de la sonrisa como un castigo con el que tiene que cargar en su vida.

La película *Joker* (2019) cuenta la vida de Arthur, un pobre hombre recién salido de un centro psiquiátrico que vive con su madre. Su enfermedad le hace reírse a carcajadas constantemente de forma involuntaria y la única atención médica que tiene es una visita mensual con una psicóloga subvencionada por el estado que le receta medicación para tener controlada su patología. Inmerso en un sistema neoliberalista, en el que solo gana el más fuerte, Arthur es una persona completamente desvalida. Tras ser despedido de su trabajo como payaso profesional, se monta en un tren, en donde tres hombres se encuentran molestando a una chica. A Arthur, aún disfrazado de payaso, le da un ataque de risa debido a su enfermedad. Estos se ríen de él, lo amenazan y lo molestan. Le dan una paliza y Arthur pierde los estribos, saca el arma y los mata. Es en este momento donde se produce la transformación de Arthur en Joker, su álgter ego seguro de sí mismo, y que cree en su propia idea de justicia. El clima social en Gotham está muy alterado, con numerosas protestas y huelgas de trabajadores, por lo que este acto de Arthur es muy aplaudido. En su última consulta con la psicóloga, le dice:

“Hasta hace poco creía que era invisible, no sabía ni si existía. [...] ¿No escucha verdad? Yo creo que en realidad no me ha escuchado jamás. Me hace las mismas preguntas cada semana. ‘¿Qué tal el trabajo?’ ‘¿Has tenido pensamientos negativos?’. Yo solo tengo pensamientos negativos, pero usted no me escucha. Le acabo de decir que me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo, y la gente está empezando a darse cuenta” (38:52)

En los cómics *Joker* (2008) y *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), no se especifica cómo nació el Joker, aunque en ambos se hace referencia a su salida de un centro psiquiátrico.

La utilización de diversos trucos, juguetes o formas bizarras de asesinar son temas recurrentes en todas las versiones de este corpus. En la película *Batman* (1986), Joker, al no ver colaboración con el jefe de los mafiosos, recurre a uno de sus trucos para hacerle entrar en razón. Le da la mano al jefe de la mafia, quien no sabe que lleva dentro de la palma de la mano uno de sus juguetes de payaso, un arma que produce que se electrocute

y arda. Después de cometer esa brutalidad dice, riéndose: “¿Nunca os han hablado del poder curativo de la risa?” (41:14)

Tras la reunión, Joker se queda a solas con el cadáver. De una forma sádica, mantiene una conversación imaginaria con él en la que le dice: “Tus amigos no son mala gente. Creo que deberíamos darles unos días para que lo piensen. ¿No? Oh, oh. ¿Me los cepillo ya? Está bien. Eres un cabronazo Rotteri. Me alegro de que estés muerto JA JA JA JA JA...” (42:24)

En *El Caballero Oscuro* (2008), Joker entra en escena mientras los mafiosos de Gotham están reunidos en una mesa. Su aparición es, cuanto menos, excéntrica: se oye una risa, unas carcajadas terroríficas, y aparece en plano, riéndose. Se acerca a la mesa y dice, en relación a lo que estaba hablando la mafia antes de su aparición: “Y yo que creía que mis chistes eran malos”. (22:21)

Cuando un mafioso le dice que le dé una razón para no matarlo ahí mismo, el Joker, haciendo uso de su teatralidad y su caracterización de payaso, responde: “¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca” (22:30)

El Joker coloca un lápiz con la punta afilada en vertical encima de la mesa, coge la cabeza de uno de los mafiosos y le clava el lápiz en el ojo. Tras esa brutalidad, espeta un “TARÁAN, ha... desaparecido”, como si de un número circense se tratara. Su mecanismo para llamar la atención funciona. Este es sólo un ejemplo de la brutalidad de la que es capaz el Joker, siempre con su característico humor negro.

En esta misma escena, Joker hace uso de sus “juguetes” de payaso y, cuando es atacado, abre su abrigo morado lleno de granadas y sujeta la cuerda para quitarle la llave de seguridad a una de ellas. Mientras retrocede para irse con la cuerda de activación entre sus dedos, les dice a los mafiosos que lo llamen cuando quieran hacer negocios en serio, y les deja su tarjeta, que no es más que una carta del Joker de una baraja de póker.

En la película *Joker* (2019) Arthur, una vez se convierte en el payaso, acude a un *late night show* en el que se rieron de él tras el visionado y emisión de una actuación cómica suya que salió mal. Tras hacer unos chistes, mata al presentador, Bill Murray, en directo.

Algo similar ocurre en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), donde Joker asiste a un programa de televisión y mata a los asistentes con un gas de la

risa. Esta arma también la usa el Joker en *Batman* (1989) para matar a una presentadora de televisión en directo e intentarlo con todos los habitantes de Gotham. Para ello, hace un spot de televisión en el que dice:

“Este hombre no parece feliz. Ha utilizado la marca X. Pero con la nueva marca Joker, sonrío una y otra vez, sonrisa permanente. Un bronceado sensual, unos labios de rubí, un tinte de pelo tan natural solo lo obtendrán cuando mueran. ¡Quedarán como nuevos! Sé lo que están pensando. ¿Dónde puedo comprar esos nuevos productos? Ahí está la gracia... puede que ya lo hayan comprado. Así que recuerden... ¡Pongan siempre una sonrisa en su vida! (54:30)

En *Batman: la broma asesina* (1988) destaca, sin duda, el modo de tortura del Joker hacia el inspector de policía de la ciudad. En viñetas anteriores, Joker dispara a la hija del comisario y le hace una serie de fotografías. En un parque de atracciones abandonado, monta al inspector en un tren en el que todo está lleno de pantallas con esas fotografías, al mismo tiempo que es torturado por unos seres salidos de las rarezas de los circos: enanos vestidos con ropa casi pornográfica, un hombre tan escuálido que parece un esqueleto, una mujer con obesidad mórbida...

Finalmente, otro de los aspectos que es necesario resaltar es la idea de moralidad de cada Joker y las reflexiones tan profundas que hacen sobre la vida.

En todas las películas es destacable el gran número de reflexiones que hace Joker. Estas aparecerán reflejadas en el anexo de este trabajo. En *Batman* (1989) es perceptible su desasosiego ante la vida. Es más, se refiere a su accidente en la fábrica de productos químicos como una muerte que lo ha liberado (anexo, ver cita 1). En la misma línea, este accidente también cambió su aspecto físico para convertirlo en un ser monstruoso. En un mundo donde dominan las apariencias, este aspecto físico también se muestra como una liberación (ver citas 2 y 5). A pesar de ello, no oculta que este hecho ha sido lo más doloroso que le ha pasado y que nunca se ha podido recuperar (ver citas 3 y 6).

En *El Caballero Oscuro* (2008), la moralidad es uno de los principales temas que saca a relucir el Joker. Cuando le preguntan “¿en qué crees tú?”, Joker responde:

- “En que lo que no te mata te hace... diferente”. (05:25)

En esta adaptación, Joker se muestra fuertemente decepcionado con el ser humano. Cree que todos somos malos por naturaleza, que toda nuestra ética es una mentira que él intenta desenmascarar (ver cita 1). Así, cree que cuando se forman

situaciones caóticas que escapan de su control, el ser humano saca lo peor de sí mismo, mostrándose como es en realidad (ver cita 2). Sin embargo, con Batman esto no sucede así, ya que es incorruptible. Por ello, no mata a Joker, y este no mata al superhéroe porque quiere seguir probando sus límites (ver cita 3).

En *Joker* (2019), Arthur hace una serie de reflexiones sobre el mundo en el que le ha tocado vivir, completamente individualista y cruel. Las referencias hacia su enfermedad mental son constantes, ya que es uno de los hilos argumentales principales de la película. Su trastorno viene dado por su traumática infancia y, cuando descubre que fue por culpa de su madre, no la perdona y la mata, no sin antes reclamarle todo lo que ha padecido (ver cita 3). Arthur es, sin duda, una víctima de un sistema que solo beneficia a quién más tiene y deja desamparados a los más vulnerables. En su diario personal, apunta todos los sentimientos que tiene para enseñárselos a su psicóloga (ver cita 1) y, tras haber matado a los tres hombres que le pegaron una paliza en un tren, nace el Joker. Sin sentir la más mínima culpabilidad, y respaldado por la opinión popular, continúa desquitándose con, según su percepción, los culpables de su situación (ver cita 4).

Adentrándonos en el mundo del cómic, tenemos que hablar de la “verbalidad gráfica” (Muro Munilla, 2004:93), ya que los enunciados que emiten los personajes de los cómics están escritos dentro de un continente específico, en este caso, el globo o bocadillo. En el cómic hay varios tipos de verbalidad: la lengua natural, onomatopeyas, iconos, signos.... Y a todo hay que prestar atención.

Como explica Muro Munilla (2004),

El cómic se configura como texto a base de viñetas que se estructuran entre sí con una finalidad, generalmente, narrativa y/o estética. Cuando en el cómic se pasa de la unidad básica, la viñeta, a unidades superiores, nos encontramos ante el nivel que podríamos denominar sintáctico.

Para poder enumerar adecuadamente las viñetas de los cómics que vamos a analizar, crearemos un sistema. Nombraremos el número de la página del cómic en cuestión, y enumeraremos las viñetas de izquierda a derecha.

En *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), no tenemos demasiadas palabras emitidas por Joker, ya que destaca más la acción y provocación hacia Batman. Aun así, deja entrever parte de su sombría personalidad en las siguientes reflexiones:

- “Tantos rostros... tan distintos unos de otros... tan pocas sonrisas...” (p. 126, viñeta 1, mirando al público antes de salir a escena)

- “Tantas sonrisas... tantos rostros... todos iguales” (p. 130, viñeta 8, mirando al público, que está sonriendo por su gas de la risa).

Sin embargo, en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988), son continuas las reflexiones sobre el bien y el mal, sobre el pasado y el presente, sobre la memoria y el aprender a olvidar:

En la página 26, hace una reflexión sobre los recuerdos. En la viñeta 2: “¿Te acuerdas? ¡Ohh, yo no haría eso! Recordar es peligroso. El pasado me parece un lugar tan repleto de ansiedad y preocupaciones... supongo que podríamos llamarlo ‘pretérito imperfecto’. JA JA JA.”

En la viñeta 3:

“La memoria es muy traicionera. Un instante hace que te pierdas en una feria de placeres, con los intensos aromas de tu niñez, los brillantes neones de la adolescencia, todos esos algodones de azúcar mentales... y al siguiente te conduce a otra parte, un lugar al que ni quieres ir”

En la viñeta 4 continúa: “Un lugar oscuro y frío, lleno de las húmedas y ambiguas siluetas de todo aquello que creías olvidado. Los recuerdos pueden ser pequeñas bestias viles y repulsivas, como los niños supongo. JA, JA.”

En la viñeta 5 sigue reflexionando:

“Pero... ¿podemos vivir sin ellos? Los recuerdos son los cimientos de la razón. ¡Si no somos capaces de afrontarlos, negamos la razón misma! Aunque, ¿Por qué no hacerlo? ¡Tampoco es que tengamos un contrato que nos vincule a la racionalidad! ¡No hay cláusulas de cordura!”

En la viñeta 6, añade: “Así que, al sentirte como pasajero de un horrendo tren de pensamientos que se dirige a lugares insoportables del pasado, recuerda que siempre quedará la locura. La locura es una salida de emergencia...”

Finaliza en la viñeta 7: “Puedes salir y cerrar la puerta a todas esas terribles cosas que han ocurrido. Puedes apartarlas de ti... para siempre”.

En la página 38, aplicando sus dotes circenses, presenta al comisario enjaulado, desnudo y traumatizado, ante sus “monstruos” de circo que, en esta ocasión, están libres.

Esta inversión de los papeles le sirve a Joker para comenzar otra reflexión profunda del ser humano y su papel en la sociedad. En la viñeta 2, comienza su presentación: “¡Damas y caballeros! ¡Ya lo han leído en los periódicos”! Y ahora, ¡guarden silencio mientras contemplan, con sus propios ojos, el más extraño y trágico accidente de la naturaleza! Les presento... ¡Al hombre corriente!

Como si de un animal se tratase, en la viñeta 3, Joker comienza su descripción del ser humano: “Pese a ser físicamente anodino, sus valores resultan de lo más retorcido. Esa exagerada idea sobre la importancia de la humanidad, la conciencia social y el rancio optimismo. No es algo apto para aprensivos, ¿verdad?”-

En la viñeta 4, continúa su relato: “Y lo más repulsivo de todo son sus inútiles y frágiles nociones del orden y de la cordura. Si pones demasiado peso sobre ellas... se rompen”

En la viñeta 5, Joker se pregunta: “¿Cómo vive, los oigo preguntar? ¿Cómo sobrevive un espécimen así en el cruel e irracional mundo de hoy? La triste respuesta es ‘no muy bien’...”

En la viñeta 6, se responde: “¡Enfrentándonos al hecho ineludible de que la existencia humana es una locura, algo aleatorio y sin sentido, una de cada ocho personas así termina por resquebrajarse y volverse loca! ¿y quién puede culparlas? En un mundo tan psicótico como este...”

Y finaliza en la viñeta 7: “¡Cualquier otra reacción sería una locura!

En la página 44, tras la aparición de Batman, Joker se abre con él y le dice en la primera viñeta: “O sea, ¿qué pasa contigo? ¿qué te ha convertido en lo que eres? ¿una novia asesinada por la mafia, quizá? ¿un hermano al que se cargó algún atracador de poca monta? Algo parecido, apuesto a que sí, algo parecido...”

En la viñeta 2, Joker continúa su relato: “Algo parecido me ocurrió a mí, ¿sabes? N-no estoy seguro del todo de lo que fue. A veces me acuerdo de una forma, a veces de otra... ¡si voy a tener un pasado, prefiero que sea a elegir! JA JA JA.”

Continúa su monólogo en la viñeta 3: “Pero lo que trato de decir es.... Que me volví loco. ¡Cuando me di cuenta de que el mundo no era más que una horrible broma de mal gusto, me volví loco de remate! ¡Lo reconozco! ¿Por qué tú no?”

En el cómic *Joker* (2008), las reflexiones son escasas, ya que el foco narrativo lo tiene Johnny Frost, la mano derecha del Joker, por lo que apenas hay reflexiones internas desarrolladas. Sin embargo, es destacable una frase en la página 10, viñeta 6, en la que le dice a Johnny: “Nunca pidas perdón a nadie por tu pinta”.

4. La psicología del humor de Joker

El psicólogo Jorge L. Tizón afirma que el humor "flexibiliza las barreras entre el consciente y el inconsciente, entre el deseo y lo reprimido. Permite ver desde un punto de vista más sano nuestros defectos"

En el libro *El humor y sus límites. ¿De qué se ha reído el ser humano?*, José María Perceval nos dice

Los bufones, como veremos, han sido perseguidos y asesinados en todas las épocas. La risa ha sido vista con reticencia por las elites que gestionan el poder porque temen que alguien se esté riendo de ellas. La violencia acompaña al humor desde la primera carcajada. (2015:30)

Joker es un payaso terrorífico. Aunque su aspecto físico evoque al de un payaso (de forma inquietante) debido al maquillaje, este le confiere un aspecto monstruoso. Esto, sumado a su arrolladora personalidad y sus actos completamente inmorales, nos da como resultado a un ser que podría estar perfectamente encasillado en el género del terror, como el payaso Pennywise creado por Stephen King, en su novela *IT* (1987), o Twisty, un payaso asesino protagonista de la serie *American Horror Story: Freak Show* (2014) (ver figuras 50 y 51).

Figura 50: Pennywise, payaso de *IT* (2017)

Figura 51: Twisty, payaso asesino en *American Horror Story: Freak Show* (2014)

Sin embargo, la principal diferencia entre estos seres y el Joker es su comicidad y su facilidad de crear conexiones con el espectador. Joker es un ser humano traumatizado, víctima de los acontecimientos, hecho que genera empatía hacia él. Sumado a ello, sus

bromas, su gestualidad y su *performance* generan simpatía, aunque cometa actos similares o peores que los payasos anteriormente mencionados. Joker es elocuente, inteligente y con un humor completamente irónico.

Antes de convertirse en un ser malévolo, Joker era, en las versiones del cómic *Batman: la broma asesina* (1988) y la película *Joker* (2019), un aspirante a comediante. En ambas, este propósito se convierte en un completo fracaso, ya que no tiene ningún tipo de comicidad y no consigue conectar con el público. Aunque hablaremos del humor del Joker en general, nos centraremos en particular en estas dos versiones.

En el cómic anteriormente mencionado, Joker es un hombre casado que ha abandonado su puesto de trabajo con la ilusión de ser comediante. Al verse frustrado su sueño, se ve ahogado por las facturas y las deudas, y decide delinquir para ayudar a su situación económica. Así, su sueño se convierte en su peor pesadilla, ya que es en un atraco con 0la mafia de Gotham a la fábrica de productos químicos donde se produce su transformación física al caerse en un tanque con sustancias corrosivas. En este cómic, sin duda el humor irónico forma parte de cada palabra que emite. Por ejemplo, en la página 19, tras dispararle a Barbara, le dice a su padre, el inspector Gordon: “Por favor, no se preocupe. Es algo psicológico, muy común entre ex bibliotecarias. Verá, ella misma cree ser una edición de sobremesa... sin embargo, no puedo hablar por el estado de conservación del volumen. O sea, tiene un agujero en la sobrecubierta y el lomo parece dañado”. Otro ejemplo nos lo encontramos en la página 44, cuando afirma, mientras habla de su origen, “¡si voy a tener un pasado, prefiero que sea a elegir! JA, JA, JA”.

A Joker también le gustan los juegos de palabras. En la página 28, mientras hace una reflexión sobre los recuerdos, Joker dice: “¿Te acuerdas? ¡Ohh, yo no haría eso! Recordar es peligroso, el pasado me parece un lugar tan repleto de ansiedad y preocupaciones... supongo que podríamos llamarlo ‘pretérito imperfecto’. JA, JA, JA”.

Además, también hace chistes, evocando su antigua profesión de comediante. En la escena final del cómic, en la página 50-51, cuando Batman ya ha atrapado a Joker, este le cuenta un chiste:

“Mira, había una vez dos tipos en un manicomio, y una noche, una noche deciden que no quieren seguir viviendo en un manicomio. ¡Deciden que van a escapar! Así que suben a la azotea, y allí, justo al otro lado del vacío que les separa del próximo edificio, ven las azoteas de la ciudad, dibujándose bajo la luz de la luna, dibujándose hacia la libertad. Entonces va el primer tipo y salta sin problemas, pero su amigo, su amigo no se atreve a dar el salto, y el caso es, el caso es

que le asusta caer. ¡Entonces al primer tipo se le ocurre una idea... dice 'eh! ¡llevo mi linterna! Iluminaré el vacío entre los edificios. ¡Puedes caminar hasta mí sobre el haz de luz!' P-pero el segundo tipo niega con la cabeza y d-dice... dice: '¿c-crees que estoy loco?' '¡La apagarías cuando aún no hubiese llegado!'.

Joker, incluso hace una reflexión sobre el humor. En la página 44, Joker dice “¿Sabes lo que provocó la última gran guerra? ¡una discusión sobre el número de postes de telégrafo que Alemania debía a sus acreedores! ¡Postes de telégrafo! JA, JA, JA, JA, JA. ¡Todo es una broma! Todo aquello que cualquiera ha valorado, por lo que ha luchado... ¡Es un gag demencial y monstruoso!”

El Joker, en su versión malvada, ve el mundo desde la perspectiva de su propio trauma, en el que toda su vida se derrumba, y por ello encuentra diversión y comicidad en lo trágico.

En la película *Joker* (2019) anteriormente mencionada, Arthur tiene el sueño de ser cómico. Sin embargo, sus pretensiones están totalmente fuera de su alcance, ya que no tiene gracia. En su cabeza, completamente confundida por su enfermedad mental, piensa que sí la tiene. Cuando consigue hacer una actuación en un espectáculo de comedia en vivo, es tan malo que lo echan del escenario entre abucheos, aunque en su imaginación sí piensa que ha triunfado.

Sumado a todo ello, Arthur padece serías enfermedades mentales, entre las que se incluye la depresión y un síndrome que le provoca risas incontrolables en cualquier situación, que le son imposibles de contener. ¿Acaso hay algo más irónico que una persona depresiva que se ríe constantemente de forma incontrolable?

En el resto de las versiones, Joker también hace alarde de un gran sentido del humor. En la página 122 del cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986), mientras le maquillan antes de salir en televisión, el maquillador le dice “¿quieres pintalabios, dulzura?”, a lo que contesta “no, ya traigo el mío. Es maravilloso ver que muestras tanto interés”. En el cómic *Joker* (2008), hay mucho menos humor, porque se trata de la versión más oscura del payaso. Un ejemplo lo vemos en la página 22, cuando se dirige a sus socios mafiosos y les dice “estoy muy, muy preocupado. Seguro que me lo veis en la cara” refiriéndose a su inquietante sonrisa con cicatrices.

En las películas *El Caballero Oscuro* (2008), y *Batman* (1989) el Joker también tiene varias expresiones humorísticas. En el minuto 22:21 de *El Caballero Oscuro* (2008),

ironiza y dice “y yo que creía que mis chistes son malos”, o en el minuto 1:25:25, cuando Batman le da una paliza, Joker se ríe escandalosamente al ver a su enemigo perder los estribos. En la versión de 1989, son incontables los momentos humorísticos. Desde bailes, hasta risas irónicas, hasta momentos altamente satíricos, como el que se produce en el minuto 41:14 tras matar brutalmente a uno de sus socios delante del resto de mafiosos de Gotham, en el que les dice: “¿nunca os han hablado del poder curativo de la risa?”.

En el libro *El humor y sus límites. ¿De qué se ha reído la humanidad?* (2015), José María Perceval, nos dice que “es imprescindible reírse del miedo que tenemos, y aún más: es necesario para protegerse adecuadamente de esta monstruosidad” (p.16). El Joker se ríe cuando comete violentos asesinatos y ha desarrollado el humor como mecanismo para enfrentarse a los traumas de su vida, y en ocasiones el ser humano, como mecanismo de defensa, se ha reído de grandes brutalidades. ¿Acaso nos diferenciamos demasiado del sentido de humor del Joker? Al fin y al cabo, el ser humano se ha reído de cosas terribles a lo largo de su historia. El denominado “humor negro” provoca risas sobre situaciones que, a priori, nos deberían causar miedo, desaprobación o pena. Chistes sobre el terrorismo o la religión (recordemos lo ocurrido con la revista francesa Charlie Hebdo), racismo o misoginia, entre otros temas, han constituido una forma más de humor, más reprochable o menos por los diferentes sectores de la sociedad, dualidad que se aplica también al Joker, un personaje que suscita simpatía o animadversión a partes iguales.

5. Conclusiones

Con la elección del Joker como objeto de estudio, he podido dar curso a mi pasión por el mundo audiovisual y del cómic, en especial por la relación entre villano y superhéroe.

De lo escrito hasta este punto, podemos entresacar varias conclusiones. Una vez más, podemos afirmar la importancia del cómic como medio de producción cultural. Sumado con las adaptaciones a la pequeña y gran pantalla, hemos podido observar, mediante una metodología comparatista, las similitudes y diferencias entre las diferentes versiones desde 1986 hasta la actualidad.

Es sencillo percibir la vocación e importancia internacional del Joker, personaje que pertenece al mundo de DC Cómics, pero cuyos antecedentes históricos pertenecen al Romanticismo y a la *Commedia dell'Arte*.

Así, aunque el Joker pertenezca a la cultura *mainstream*, es un personaje en el que se puede ahondar para atraer la atención del público hacia cuestiones históricas e, incluso, psicológicas.

Una vez realizado este trabajo, se puede afirmar que se ha conseguido el principal objetivo que nos propusimos de sumergirnos y aprender más sobre la figura del Joker dentro del universo Batman. Pude estudiar los cómics y analizar las películas, ver las similitudes y las diferencias, y comprender de dónde procede y cómo nace uno de los villanos más importantes y conocidos del mundo del cómic.

6. Bibliografía

- AZZARELLO, Brian y BERMEJO, Lee, 2008 (ed. 2019): *Joker*, Barcelona, Editorial ECC Ediciones.
- CARMONA, Ramon, 1991: *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Editorial Cátedra.
- CASSETTI, Francesco y DI CHIO, Federico, 1991: *Como analizar un film*, Barcelona, Editorial Paidós.
- CUÑARRO, Liber, y FINOL, José Enrique, 2013: “Semiótica del cómic: códigos y convenciones”, en *Signa; revista de la Asociación Española de Semiótica*, UNED, nº22, pp. 267-290. Dialnet, recuperado el 15/01/2021 en [Dialnet-SemioticaDelComic-4147470.pdf](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4147470)
- FERNANDEZ VALBUENA, Ana Isabel, 2006: *La Comedia del Arte: materiales escénicos*, Madrid, Editorial Fundamentos.
- GIL GONZALEZ, Antonio J., 2015: “Narrativa aumentada” en *1616, Anuario de Literatura Comparada*, nº5, pp. 45-74, recuperado el 16/10/2020 en https://revistas.usal.es/index.php/1616_Anuario_Literatura_Comp/article/view/14024
- GOMEZ de GONZÁLEZ, Blanca Inés, 1994: “Castillos y sombras: Los monstruos del Romanticismo”, en *Universitas Humanística*, pp. 78-84, recuperado el 19/12/2020 en [Vista de Castillos y sombras: Los monstruos Del Romanticismo \(javeriana.edu.co\)](http://javeriana.edu.co)
- HELLER, Eva, 2004; *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
- JARA, Jesús, 2014: *El Clown: un navegante de las emociones*, Barcelona, Editorial Ediciones Octaedro.
- JORGE ALONSO, A., DE LA MAYA RETAMAR, R., CORTÉS GONZÁLEZ, A. (Coords.) (2006): *Las dimensiones social y política del cómic*, Málaga, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).

LORENZO OTERO, Juan Luis, 2017: “Literatura, videojuego y cómic: la transmedialidad en *The Warriors*”, en *Fotocinema, revista científica de cine y fotografía*, nº14, pp. 255-273, recuperado el 16/10/2020 en <http://www.revistafotocinema.com/>

MILLER, Frank, JANSON, Klaus y VARLEY, Lynn, 1986 (ed. 2019): *Batman. El regreso del Caballero Oscuro*, Barcelona, Editorial ECC Ediciones.

MOORE, Alan y BOLLAND, Brian, 1988 (ed. 2019): *Batman: la broma asesina*, Barcelona, Editorial ECC Ediciones.

MURO MUNILLA, Miguel Ángel, 2004: *Análisis e interpretación del cómic. Ensayo de metodología semiótica*, La Rioja, Editorial Universidad de la Rioja.

TIZÓN, Jorge (): *El humor en la relación asistencial y en la entrevista: (I) Introducción a la psicología del humor y la comicidad*. Obtenida en [El humor en la relación asistencial y en la entrevista: \(I\) Introducción a la psicología del humor y la comicidad | FMC. Formación Médica Continuada en Atención Primaria](#)

PERCEVAL, José María, 2015: *El humor y sus límites. ¿De qué se ha reído la humanidad?*, Madrid, Editorial Cátedra.

ROUCO SÁNCHEZ, Daniel, 2015: *Reflejos en viñetas: el estudio de la cultura a través del cómic norteamericano*, recuperado el 10/01/2021 en [RoucoSánchez Daniel - TFM Servizos Culturais - Reflejos en Viñetas.pdf \(usc.es\)](#)

Bibliografía fotográfica.

Figura 1. Imagen disponible en el libro *La Comedia del Arte: materiales escénicos* (2006), Ana Isabel Fernández Valbuena.

Figura 2. Imagen disponible en <https://cutt.ly/2kppVt7>

Figura 3. Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988),

Figura 4. Imagen disponible en <https://cutt.ly/Akpp0Vj>

Figura 5. Imagen disponible en <https://cutt.ly/SkpaylL>

Figura 6. Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 7. Imagen disponible en *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 8: Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 9: Imagen disponible en <https://cutt.ly/xkpahlE>

Figura 10. Imagen disponible en <https://cutt.ly/akpaxja>

Figura 11. Imagen disponible en <https://cutt.ly/lkpaWy0>

Figura 12. Imagen disponible en el cómic *Joker* (2008)

Figura 13. Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 14. Imagen disponible en <https://cutt.ly/FkpaGZj>

Figura 15. Imagen disponible en <https://cutt.ly/8kpa2qN>

Figura 16. Imagen disponible en *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 17. Imagen disponible en la película *Batman* (1989)

Figura 18. Imagen disponible en <https://cutt.ly/mkpa6v9>

Figura 19. Imagen disponible en <https://cutt.ly/Hkpsgow>

Figura 20: Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 21. Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 22. Imagen disponible en el cómic *Joker* (2008)

Figura 23. Imagen disponible en <https://cutt.ly/dkpsnxB>

Figura 24. Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 25. Imagen disponible en <https://cutt.ly/BkpsKp4>

Figura 26. Imagen disponible en el cómic *Joker* (2008)

Figura 27. Imagen disponible en el cómic *Joker* (2008)

Figura 28. Imagen disponible en <https://cutt.ly/gkpsBeA>

Figura 29. Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986)

Figura 30. Imagen disponible en <https://cutt.ly/ikps4vS>

Figura 31. Imagen disponible en <https://cutt.ly/LkpdwRK>

Figura 32. Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 33. Imagen disponible en *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 34. Imagen disponible en la película *Batman* (1989)

Figura 35. Imagen disponible en <https://cutt.ly/Mkpduxx>

Figura 36. Imagen disponible en *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 37. Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 38. Imagen disponible en el cómic *Joker* (2008)

Figura 39. Imagen disponible en la película *El Caballero Oscuro* (2008)

Figura 40. Imagen disponible en *Joker* (2008)

Figura 41. Imagen disponible en <https://cutt.ly/lkpdfiB>

Figura 42. Imagen disponible en el cómic *Batman: la broma asesina* (1988)

Figura 43. Imagen disponible en la película *Joker* (2019)

Figura 44: Imagen disponible en el cómic *Batman: el regreso del Caballero Oscuro* (1986).

Figura 45: Imagen disponible en <https://cutt.ly/ykpdxc3>

Figura 46: Imagen disponible en <https://cutt.ly/Xkpdn9Q>

Figura 47: Imagen disponible en <https://cutt.ly/nkQBcnQ>

Figura 48: Imagen disponible en <https://cutt.ly/4kQBUzP>

Figura 49: Imagen disponible en <https://cutt.ly/skQBDn1>

Figura 50: Imagen disponible en <https://cutt.ly/YkQBBwA>

Figura 51: Imagen disponible en <https://cutt.ly/TkQB9zj>

7. Anexos

7.1 Reflexiones del Joker en las películas

7.1.1 *Batman* (1989)

Cita 1: “Ya he estado muerto una vez, y eso libera mucho. Deberías probarlo, como terapia” (37:20)

Cita 2: “Voy a decirle lo que pienso de usted, preciosa. Me encontraba en el baño un día cuando supe que estaba predestinado a ser importante. Ya sabe cómo preocupan a la gente las apariencias. Esto es atractivo, esto no. Por fortuna, yo lo he superado. Ahora hago lo que los demás sólo sueñan. Hago arte cuando alguien muere. ¿Lo entiende? Soy el mayor artista homicida que ha existido jamás” (01:01:42)

Cita 3: “Únicamente me río por fuera. Mi sonrisa queda a flor de piel. Si pudieras verme por dentro... estoy llorando. Podrías llorar conmigo” (01:21:10)

Cita 4:

-Joker. “Estoy muy preocupado. Estábamos cenando, intentaba conquistar una mujer hermosa. Y sin ni siquiera disculparte, te largas con esa estúpida atracción de circo. ¿Sabes Vicky? Acabo de tener un golpe trágico en mi vida. Alicia, se ha tirado por la ventana. Pero... no se puede hacer la tortilla sin romper los huevos. Vaya señorita Vaine... veo que hay otro gallo en el gallinero. Deja de picotear en mi corazón. Bruce Wayne, *¿n'est-ce pas?*”

-Batman. “Casi siempre. Sé quién eres. Te hablaré de un tipo que conozco Jack. Un chico cruel y malvado. Mala gente”

-Joker. “Ahora empieza a gustarme”

-Batman. “Su error fue que se pasó de descuidado. Cayó en picado y perdió la cabeza. Enloqueció. Se le cruzaron los cables supongo. Algo no le funcionaba en la sesera. Era el clásico chico que no se apartaba de la vía hasta que el tren estaba a medio metro. ¿Y sabes lo que pasó Jack? Bueno, cometió errores y acabó totalmente chalado. ¿Quieres hacer locuras? ¡Pues vamos! Hagamos locuras.”

-Joker: “Dime una cosa amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna?”

-Batman: “¿Qué?”

-Joker. “Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena. Nunca debiste meterte en corral ajeno” (01:18:10)

Cita 5: “Y ahora, amigos, llegó la hora de ¿en quién confías? Vamos, vamos. ¡Dinero, dinero!, ¿en quién confiáis? ¿En mí? Estoy regalando mucho dinero. ¿Y dónde está Batman? Seguro que en casa lavándose los leotardos. Un guerrero vuela a través de la noche. Bob, mi careta. Y ahora... viene la parte en la que os libero a vosotros, mi querido pueblo, de la carga de vuestras fracasadas e inútiles vidas. Pero como mi cirujano plástico solía decir: Si has de morir, ¡muere sonriendo!” (01:34:32)

Cita 6:

-Batman. “¿Perdona? ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Voy a matarte.

-Joker. Eres un estúpido. Tú me has hecho así, ¿recuerdas? Me echaste al tanque del ácido. ¡Nunca he conseguido recuperarme! Y no te creas que no lo he intentado.

- Batman: Ya lo sé. Tú mataste a mis padres.

-Joker: ¿Qué? ¿De qué estás hablando?

-Batman: Yo te hice, pero tú me hiciste primero.

-Joker: Oye Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño eh. No irás a matar a un tío con gafas.” (1:50:00)

7.1.2 *El Caballero Oscuro* (2008)

Cita 1: “Su moralidad, su ética es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Sólo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando la cosa se tuerza, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo, solo voy un paso por delante [...] la única manera sensata de vivir en este mundo es sin principios” (1:25:00)

Cita 2: “¿De verdad tengo pinta de tener un plan? [...] ¿sabes? Actúo sin pensar. [...] yo no maquino, intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. [...] ¿sabes que he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo sale

según lo previsto, aunque lo previsto sea terrible. [...] soy un agente del caos, ¿y sabes lo que tiene el caos? Que es justo”. (1:43:47)

Cita 3: “Tú no puedes vivir sin mí, ¿a qué no? Es lo que pasa cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible. Eres realmente incorruptible, ¿verdad? No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral y yo no te voy a matar porque me divierto mucho contigo. Tú y yo estamos condenados a seguir así de por vida”. (2:07:57)

7.1.3 *Joker* (2019)

Cita 1: “Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras” (25:44)

Cita 2: “Todos los que están aquí, ¿han cometido algún crimen? [...] yo a veces tampoco sé que hacer. Hace nada me he desquitado con unos tíos. Creía que me iba a afectar, pero qué va. La he cagado, he hecho algo muy chungo. Y ya sabes a qué me refiero, es muy complicado estar feliz todo el tiempo” (01:08:00)

Cita 3: “Hola Penny, Penny Fleck. Siempre he odiado ese apellido. ¿Sabes cuántas veces me has dicho que lo de mi risa era un trastorno? ¿Qué me pasaba algo? No me pasa nada. Yo soy así. No he sido feliz ni un solo minuto de mi puta vida. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿sabes qué me hace reír? Antes creía que mi vida era una puta tragedia. Ahora veo que es una comedia” (01:16:50)

Cita 4: Conversación que mantiene con el presentador Bill Murray antes de asesinarle:

- “Joker: Llevo unas semanas muy duras Murray, desde que me cargué a esos tres tíos de Wall Street.

-Murray: Vale, estoy esperando el final.

-J: No hay final, no es ningún chiste.

-M: ¿Lo dices en serio? ¿Tú fuiste quien mató a los tres jóvenes del metro? ¿Y por qué deberíamos creerte?

-J: Porque no tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida no es más que una comedia.

-M: A ver si lo he entendido, ¿crees que matar a esos jóvenes tiene gracia?

-J: Si, y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva, Murray, ¿no es eso lo que dicen? Vosotros, el sistema que tanto sabe, decidís qué está bien y qué no, del mismo modo que decidís qué tiene y que gracia y qué no la tiene.

-M: ¿quieres decir que lo has hecho para empezar un movimiento, para convertirte en un símbolo?

-J: Vamos Murray, ¿te parezco un payaso capaz de empezar un movimiento? Maté a esos tíos porque eran horribles. Todo el mundo es horrible hoy en día, suficiente para que todos nos volvamos locos.

-M: Entonces es eso, que estás loco. ¿Esa es tu justificación para haber matado a esos jóvenes?

-J: Cantaban para matarlos, qué se le va a hacer. Ah, ¿por qué están todos tan disgustados por lo de esos tres? Si hubiera muerto yo en la calle, habríais pasado por encima de mí, nadie sabe ni que existo, ¿pero esos tres? ¿Por qué Thomas Wayne ha salido por la tele lamentando su pérdida?

-M: ¿También tienes un problema con Thomas Wayne?

-J: Si, claro que sí. ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillando, ¡ya no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿en el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No, se creen que vamos a quedarnos con los brazos cruzados y callarnos como pánfilos, que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro.

-M: ¿Has terminado? No dejas de autocondpadecerte Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible.

-J: Tu eres horrible Murray.

-M: ¿Sí? ¿Por qué soy horrible?

-J: Poner mis imágenes, invitarme al programa... solo pretendías reírte de mí. Eres igual que todos.

-M: Tú no sabes nada acerca de mí. Mira qué ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle, dos policías están muy graves y tú te estás riendo. Hoy han matado a alguien por lo que hiciste.

-J: Lo sé. ¿Qué tal otro chiste Murray?

-M: No queremos más chistes tuyos.

-J: ¿Sabes qué pasa cuando a un enfermo mental la sociedad le da de lado y lo trata como si no fuera nada? Te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón”
(01:37:09)