

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

TRABAJO FIN DE GRADO

Evolución narrativa del villano cinematográfico e inferencias publicitarias.

Caso de estudio: Joker (1966-2019)

Realizado por: Alba Soler Díez

Tutor: Alejandro Buitrago Alonso

Septiembre 2020

RESUMEN

Cada vez son más los creadores de ficción que apuestan en sus producciones por protagonistas alejados de la figura del héroe canónico. Asimismo, la aceptación entre el público de este tipo de historias aumenta progresivamente. El objeto de este estudio se basa en profundizar en la evolución del arquetipo de villano cinematográfico centrándonos para ello en un caso de estudio paradigmático: Joker, el tradicional villano de la saga Batman. De este modo, se analiza la figura de Joker desde un amplio abanico de parámetros, entre ellos: psicofísico, narrativo, estético, conceptual y publicitario. Se incluye además un estudio sobre el contexto y los arquetipos que forman la figura del antagonista como villano o antihéroe. Para ello, se esclarecieron los términos básicos en los que se fundamenta la investigación para posteriormente analizar nuestro caso de estudio desde su nacimiento en el cómic hasta protagonizar la última producción cinematográfica de Todd Phillips en 2019. Los resultados revelan un cambio progresivo en esta figura icónica, que ha acabado por traspasar la ficción para convertirse en un fenómeno sociológico que consigue abordar una crítica social y una lucha contra el sistema opresor.

PALABRAS CLAVE

Storytelling, Arquetipos narrativos, Construcción de personajes, Joker, Batman, Villano, Antagonista.

ABSTRACT

More and more fiction creators are betting in their productions on protagonists far removed from the figure of the canonical hero. Likewise, the acceptance among the public of this type of stories increases progressively. The object of this study is based on delving into the evolution of the cinematic villain archetype, focusing on a paradigmatic case study: Joker, the traditional villain of the Batman saga. In this way, the figure of Joker is analyzed from a wide range of parameters, including: psychophysical, narrative, conceptual and advertising. It also includes a study on the context and the archetypes that form the figure of the antagonist as a villain or antihero. To do this, the basic terms on which the research is based were clarified to subsequently analyze our case study from its birth in the comic to starring in the last film production of Todd Phillips in 2019. The results reveal a progressive change in this iconic figure, who has ended up going beyond fiction to become a sociological phenomenon that manages to address a social criticism and a struggle against the oppressive system.

KEYWORDS

Storytelling, Narrative archetypes, Character building, Joker, Batman, Villain, Antagonist.

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Marco teórico	6
2.1. Terminología	6
2.1.1. Héroe	7
2.1.2. Antihéroe	9
2.1.3. Villano	10
2.2. El villano en la historia	11
2.3. De héroe a antihéroe	13
2.4. Entorno social	15
2.5. Construcción del arquetipo	17
3. Marco metodológico	19
3.1. Justificación	19
3.2. Objetivos	20
3.3. Hipótesis	21
3.4. Diseño metodológico	21
4. Caso de estudio: Joker	22
4.1. El Joker de Leslie H. Martinson	25
4.1.1. Ficha técnica	26
4.1.2. Características psicológicas	26
4.1.3. Elementos narrativos	27
4.1.4. Evolución del personaje	27
4.1.5. Rasgos físicos y estética del personaje	27
4.1.6. Articulación verbal	28
4.1.7. Relación con la publicidad	28
4.2. El Joker de Tim Burton	29
4.2.1. Ficha técnica	30
4.2.2. Características psicológicas	30
4.2.3. Elementos narrativos	31
4.2.4. Evolución del personaje	32
4.2.5. Rasgos físicos y estética del personaje	32
4.2.6. Articulación verbal	33

4.2.7. Relación con la publicidad	34
4.3. El Joker de Christopher Nolan	34
4.3.1. Ficha técnica	35
4.3.2. Características psicológicas	36
4.3.3. Elementos narrativos	37
4.3.4. Evolución del personaje	38
4.3.5. Rasgos físicos y estética del personaje	38
4.3.6. Articulación verbal	39
4.3.7. Relación con la publicidad	40
4.4. El Joker de David Ayer	40
4.4.1. Ficha técnica	41
4.4.2. Características psicológicas	42
4.4.3. Elementos narrativos	42
4.4.4. Evolución del personaje	43
4.4.5. Rasgos físicos y estética del personaje	43
4.4.6. Articulación verbal	45
4.4.7. Relación con la publicidad	45
4.5. El Joker de Todd Phillips	46
4.5.1. Ficha técnica	47
4.5.2. Características psicológicas	48
4.5.3. Elementos narrativos	48
4.5.4. Evolución del personaje	49
4.5.5. Rasgos físicos y estética del personaje	50
4.5.6. Articulación verbal	51
4.5.7. Relación con la publicidad	51
5. Conclusiones	53
6. Fuentes y referencias	56
6.1. Filmografía	58

1. Introducción

Para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado he querido basarme en la evolución que ha experimentado el personaje del Joker, desde su primera aparición en el pantalla en 1960 hasta su última representación en 2019, analizando diferentes aspectos según los parámetros que he establecido para dicho estudio.

La razón por la que he seleccionado este personaje es por la admiración que siempre he sentido hacía él, por su complejidad en lo que a personalidad se refiere y por todas las veces que se ha querido plasmar en pantalla, abordándolo desde diferentes enfoques y siempre con connotaciones distintas que hacen a cada uno de ellos únicos. Al mismo tiempo, he considerado apropiado aprovechar el tirón de la última inmersión del personaje realizada por Todd Phillips en 2019. Una película con connotaciones manifiestas de crítica social que hace cuestionar los valores por los que se rige la sociedad del momento.

Dicha transformación, en lo que al personaje se refiere, está ligada a la evolución social que se puede apreciar en la manera de plasmar lo que conocemos como el arquetipo de villano. Una evolución del concepto de personaje basada en la idea de que la línea que separaba la frontera entre el bien y el mal se encuentra cada vez más difusa. Esa separación que constituía al personaje dentro del arquetipo de héroe o villano se ha difuminado, incorporando rasgos de ambos en los personajes que van surgiendo en los últimos años. Incluso se puede afirmar que en ocasiones el público siente más conexión con un personaje que muestre su lado oscuro, que no solo haga acciones admirables, sino que sea real, natural, capaz de combinar actos ejemplares con meteduras de pata o actos no tan morales.

Series como Juego de Tronos (*Game of Thrones*, HBO, 2011-2019) o Breaking Bad (AMC, 2008-2012), han triunfado atrayendo a millones de espectadores a seguir sus historias, estando sus protagonistas totalmente alejados de lo que entendemos como héroe. El fenómeno de *La casa de papel* (Netflix, 2017-actualidad), ha superado las barreras de la ficción y ha salido al mundo real, donde hemos podido ver el característico mono rojo con la careta de Dalí presente en revueltas y manifestaciones, pero se sigue tratando de un disfraz que utilizan unos ladrones de bancos en una serie de televisión.

2. Marco teórico

Dado que el fin de este trabajo es el análisis de un personaje concreto en el ámbito cinematográfico, en este punto se procederá a una extensa introducción genérica que abordará todo lo referente al personaje en sus diferentes versiones audiovisuales, para la que se usará una amplia bibliografía como base teórica para dicho análisis.

2.1. Terminología

Podríamos establecer la diferenciación de personajes según su participación en la historia y de acuerdo a la importancia en el desarrollo de la trama, que se diferenciarían en personajes principales o primarios, los secundarios y los terciarios; pero dado que queremos adentrarnos en su rol narrativo, dependiendo del papel que desempeñan en la trama, podemos hablar de:

- **Protagonista:** Definido por la Real Academia de la Lengua Española como el personaje principal de la acción en una obra teatral, literaria o cinematográfica. Son los personajes sobre los que se centra la trama, ya sean héroes, antihéroes o protagonistas circunstanciales, pero sobre ellos gira el relato, y rara vez esté puede continuar si ellos mueren o desaparecen.
- **Antagonista:** Definido por la RAE como aquel que se opone a la acción, contrario por tanto al protagonista, ya que se enfrenta a él en el conflicto esencial de una obra de ficción. Es el que se resiste a que cumpla sus aspiraciones porque suele tener deseos contrarios a los suyos. Un término aplicado al personaje o grupo que se opone a la ideología o propósito del protagonista (Clarenc; 2011: 10).

Generalmente, se le otorga por defecto el primer término al héroe y el segundo al villano, pero se trata de un silogismo, ya que se asume que todos los protagonistas deben ser héroes y que todos los antagonistas de estos héroes son villanos, por lo que todos los villanos son antagonistas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, puesto que en la cinematografía actual cada vez hay una línea más borrosa en cuanto a pautas tradicionalmente utilizadas para narrar historias, donde todo se puede dar la vuelta y nada tiene por qué encajar en su sitio.

Después de esta introducción genérica, procedemos a adentrarnos más en materia y a acercarnos a nuestro análisis de personaje, empezando por una introducción tipológica que diferencie a los personajes que se van a abordar a lo largo de la investigación.

2.1.1. Héroe:

Definido por la RAE como protagonista de una obra de ficción, que actúa de una manera valerosa y arriesgada en beneficio de una causa noble. En las versiones más clásicas y adentrándonos en la mitología antigua, lo define como un hombre nacido mitad Dios, mitad ser humano, ejemplificado con personajes como Hércules o Aquiles. Esta definición, establece una sinonimia entre héroe y protagonista uniéndolos en la historia narrativa, que surge del silogismo del que hemos hablado anteriormente.

Según el Diccionario de la Mitología Universal y de los Cultos Primitivos, define al héroe “(Del griego Heros, genit. Heroos. Equivalente al sánscrito vira “hombre fuerte o valiente”, y al latino vir, “macho”): Protectores del pueblo, que después de su muerte fueron convertidos en Manes públicos, en daimones y, luego de la apoteosis, en dioses.”

En esta aproximación al concepto, se resalta la fortaleza y valentía, así como la hombría de estos seres, colocándolos en un plano de superioridad, donde su cometido es proteger al pueblo, y por ello se acaba endiosando a esta figura. Autores como Joseph Campbell, reconocido mitólogo estadounidense y autor del manual psicoanalista *El héroe de las mil caras* (1949), sostienen esta idea de ser superior, endiosándolo y manteniendo esa posición olímpica que lo diferencia de los seres humanos.

Acercándonos a la Edad Media, surgen otras cualidades morales que resaltan la personalidad del héroe clásico acorde a los valores de la sociedad del momento, los cuales daban más valor a la tradición o al cristianismo, y que admiraban aspectos como la valentía, el auto sacrificio, la lealtad o el honor (Vargas, 2014: 10).

Sin embargo, algunos autores inciden en el aspecto erróneo del héroe, como Rodríguez Adrados, que piensa que aquello que conduce al héroe al éxito es lo que le conduce también al sufrimiento:

“La tragedia toma sus temas de la épica, pero, además, procede de rituales funerarios, de duelo, en el culto de héroes. Estos nacen sufren y mueren: su tumba era venerada, sus aniversarios se celebraban con cantos de duelo (...) Pero en la grandeza del héroe, precisamente, está la fuente de su error y el poeta los condena. Son errores consistentes en Hybris: es decir, violencia y abuso. (...) Es más, la falta del héroe no es un añadido maligno a su carácter elevado, sino que nace precisamente de su propia elevación y grandeza, de su propia autoafirmación y su propia fuerza. El héroe convierte su excelencia en pasión y esa pasión degenera en Hybris.” (1976: 270 y 279)

La Hybris, por tanto, es también el punto débil del término clásico; ya que un héroe, para poder realizarse como tal, no puede seguir las normas comunes que rigen en su sociedad, aquellas en las que él cree y por las que lucha, puesto que le limitan. Como indica Victoria Camps: “Aunque, quizá, el rasgo más específico del comportamiento heroico sea el que entraña una notable paradoja: el héroe tiene un valor de ejemplaridad en su mundo, y lo tiene, sin embargo, en virtud de una conducta insólita, inusual, incluso errónea a juzgar por las pautas que él mismo no sigue porque las sobrepasa y las trasciende.”(1985: 50) Es decir, se pone en duda el concepto de justicia de héroe clásico, puesto que la justicia que ejerce surge de sus propias convicciones y vivencias, y es plenamente subjetiva cuando la justicia en sí es algo inalterable que debería aplicarse sin tener en cuenta nada personal. Aquí radica el conflicto del héroe con la justicia y con la propia sociedad donde desarrolla su actividad, puesto que el cometido del héroe es proteger y defender al pueblo, pero para ello debe incumplir alguno de sus principios.

Por otro lado, también se habla de la idealización de este personaje, dándole importancia al hecho de la distancia o la lejanía con la que se le vincula. “La creación del héroe es siempre una forma de añoranza. El héroe es el gran ausente, el que entra en la Leyenda y, por lo tanto, escapa de la realidad. El héroe es el que ya no está o nunca ha estado, el desaparecido o el que sólo ha vivido en los sueños y ficciones. La distancia permite ennoblecer a los personajes históricos y olvidar su auténtica existencia.” (Aguirre; 1996: 1)

Aun así, se trata de un arquetipo muy importante en la historia de la literatura, ya que se trata de la culminación de la sociedad en tanto que representa unos valores que, si bien la sociedad no posee, aspira a conseguirlos.

2.1.2. Antihéroe:

Aquí es donde reside gran peso de la terminología, puesto que hay un gran vacío que confunde la definición entre ambos términos. La RAE define este arquetipo como “personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional” (2019).

Siguiendo con esta definición, establecemos una relación entre héroe y antihéroe, ya que ambos pueden compartir los mismos objetivos, pero el segundo carece de las cualidades grandiosas del primero. Sin embargo, no se le relaciona tanto con el villano puesto que no se le adhiere esa maldad con la que se vincula al otro. Por otro lado, convendría resaltar de nuevo las características del héroe tradicional y encontrar sus contrarios, con los que enlazar a este personaje para definirlo de manera extensa y profundizar en su personalidad.

Si anteriormente habíamos vinculado al héroe con adjetivos como la valentía, el honor, el activismo, la empatía o la bondad, entonces tendríamos que relacionar al antihéroe con comportamientos cobardes, torpes, inseguros, cascarrabias, en ocasiones podría aparecer como un ser malévolo, antisocial y egoísta. Podemos ejemplificarlo con muchos personajes sacados de diferentes ámbitos. En la literatura de los siglos XVI y XVII encontramos varios de los precursores de este arquetipo en *El Lazarillo de Tormes* (1554), un pícaro que representa la antítesis del hidalgo tradicional, cuyo contexto histórico-social es también objeto de análisis moral al esbozarlo irónicamente como un mundo hipócrita abarrotado de vicios y excesos. Algo similar ocurre con el famoso personaje al que dio vida Miguel de Cervantes con *Don Quijote* (1605), quien, empujado por un realismo existencial, aspira a ser un grandioso caballero y desdibuja, a lo largo de sus hazañas, los límites que separan la realidad de la ficción, aludiendo así a una crítica social donde no importa una u otra, solo lo socialmente aceptado.

Citando a Reis y Lopis (2013, p.192), nos adentramos en el aspecto socio-psicológico y en la herencia que le deja el romanticismo, del que saca su faceta más marginal y rebelde. “La peculiaridad del antihéroe surge de su configuración psicológica, moral, social y económica, normalmente traducida en términos de descalificación. En este aspecto, el estatuto del antihéroe se establece a partir de una desmitificación del héroe [...]. Presentado como personaje traspasado de angustias y frustraciones, el antihéroe concentra en sí los estigmas de épocas y sociedades que

tienden a aislar al individuo [...]. Fue sobre todo la literatura posromántica la que consagró a esta figura como polo de atracción y vehículo de representación de los temas y problemas de su tiempo.”.

2.1.3. Villano:

Por último, concluiremos la terminología con la variación más malévolamente del antihéroe. Según la RAE, proviene de la palabra “villa”, atribuido antiguamente a personas que vivían en el campo, al que luego vincula con adjetivos como ruin, indigno, indecoroso o descortés. Al parecer, en la Edad Media se empezó a emplear para las personas sin honor, sin sentido moral y capaces de cometer cualquier fechoría. Principalmente porque a las personas que vivían alejadas se las consideraba groseras, incultas y rústicas, que carecían de atributos de la nobleza.

Esta definición no ha sido modificada desde la primera aparición del término en 1739, de modo que no hay alusión alguna al ámbito narrativo. Sin embargo, actualmente, se utiliza principalmente en la ficción para referirse al malvado, que se opone a todo acto bueno, noble y desinteresado para convertirlo en caos y hacer de ello beneficio propio por su naturaleza egoísta y su falta de empatía. Resulta conocido principalmente por ser el gran enemigo del héroe y crucial para cualquier trama narrativa dentro de la ficción, como así afirma Linda Seger (2000) en su obra *Cómo crear personajes inolvidables* cuando defiende que “El villano es el personaje malvado que se opone al protagonista. Generalmente, los villanos son antagonistas, aunque no todos los antagonistas son villanos (...). El papel del villano siempre connota maldad.”(2000 : 122)

Otra definición de villano aportada por The American Film Institute (AFI) en 2003 para la lista de los 100 mejores héroes y villanos del cine estadounidense, fue “un personaje cuya maldad mental, carácter egoísta y fuerza de voluntad son a veces ocultados por la belleza y la nobleza, mientras que otras veces pueden rabiar desenmascarados. Pueden ser horriblemente malvados o grandiosamente divertidos, pero son en última instancia trágicos.”¹

¹ <http://www.afi.com/docs/about/press/handvhost.pdf>. Traducción propia.

Para su representación física puede aparecer de múltiples maneras, ya sea como un ser marginal y oscuro hasta un psicópata de apariencia normal y amigable, pero siempre aparecerán en él rasgos muy marcados, ya sea con el atuendo, la risa malvada, la mirada penetrante, expresión fuerte, etc.

Fijándonos en la trama, podemos ver cómo el villano hace de motor de la historia, ya que este personaje es el que hace que la trama avance. Sin él, el héroe carecería de metas u objetivos, o si los tuviera, cumpliría su cometido en cuestión de minutos. Podemos decir por tanto que, sin villano, casi no habría héroe. Sin embargo, la historia cinematográfica nos ha enseñado que puede haber villano sin héroe, y, además, hacer de ese villano un mito y de la película una referencia cultural. Es el caso de grandes clásicos como *Scarface* (Howard Hawks, 1932), *La naranja mecánica* (*A clockwork orange*, Stanley Kubrick, 1971), *El Padrino* (*The godfather*, Francis Ford Coppola, 1972) o *Taxi Driver* (Martin Scorsese, 1976).

Para finalizar con este acercamiento al tema a tratar y como idea base con la que seguir con nuestro análisis de personaje, podemos sacar en claro que el antihéroe podría considerarse entonces un espejo de aquello que rechaza la sociedad del momento, siendo el héroe todo lo que la sociedad aspira a ser. Esta afirmación, que convierte ambos personajes en metáforas sociales, se sirve de las palabras utilizadas por Aguirre (1996: 1) en su estudio de análisis social *El tema del individuo superior en la literatura decimonónica* en la que sostiene: “La sociedad engendra sus héroes a su imagen y semejanza o, para ser más exactos, conforme a la imagen idealizada que tiene de sí misma.” y que, por tanto, “sin valores, no hay héroe [...]. El héroe es siempre una propuesta, una encarnación de ideales.”.

2.2. El villano en la historia

Para adentrarnos de lleno en el ámbito temático de análisis es necesario conocer la historia que pone en contexto a lo que hoy conocemos como villano. Por ello, si repasamos la historia de la

narrativa, nos encontramos con que uno de los primeros villanos que la historia conoció sería Lucifer. Independientemente de la religión o de si se es creyente o no, Lucifer es considerado el primer malvado de la humanidad, y su historia se ha plasmado en la gran pantalla en incontables ocasiones.

Según la leyenda, Lucifer fue el primer ángel que creó Dios, un ser colmado de inteligencia y belleza cuyo cometido era “crear”. Se convirtió en el favorito de su creador supremo y se le encomendó la creación de la Tierra, pero al verse como ser omnipotente su avaricia creció y quiso convertirse en el único señor de la Tierra. Comenzó a urdir un plan para invadir el Reino de los Cielos y convenció a muchos otros ángeles para que le siguieran en la batalla. Sin embargo, cuando esa batalla llegó, Dios junto al arcángel Miguel consiguieron derrotarle, enviándole al Infierno y rebautizándole, como afirma el Antiguo Testamento, como Satán (el Diablo) junto a sus seguidores que se convirtieron en demonios, como sentencia por lo que había hecho.

El siguiente gran malvado que encontramos en la humanidad sería Caín, el primer hijo de Adán y Eva, que llegó a matar a su hermano Abel, según el Génesis, por envidiar su satisfacción divina y ser recompensado por Dios ante las ofrendas que le hacía.

Tras estos primeros, les siguen muchos otros como Judas, quien traiciona la confianza de Jesús y acaba siendo asesinado. Más allá de la herencia judeocristiana, también encontramos dioses y semidioses a los que se les vincula el mal o la muerte como a Hades; y a medida que nos acercamos a la actualidad, aparecen muchos más, ya sean dictadores, asesinos, seguidores de corrientes fascistas o terroristas, etc.

Sin embargo, no solemos sentir ese apego por este tipo de malvados, principalmente porque no es de igual relevancia verlo representado en la ficción de una pantalla que en la realidad en la que vivimos. Pero esta certeza quiere decir que no nos sentimos atraídos por el mal o el caos en sí mismo, sino que debe haber una buena historia con la que sentirnos identificados, que argumente ese acto de maldad.

Al hablar del mal, no es fácil encontrar una opinión aceptada. Infinidad de filósofos o autores han profundizado sobre el tema, cada uno desde una posición diferente. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que la voluntad del mal dota de un carácter de interés. Es decir, lo que en la norma social deberíamos honrar (la fe, la obediencia o la fidelidad) es lo que deseamos deshonar (1872).

Schopenhauer, en cambio, defendía que el mal tiene un punto de partida incontestable, que somos nosotros mismos (1836). Asegura que el mal forma parte de nuestra naturaleza, al igual

que lo hace el amor, la violencia o el deseo, porque el alma humana es lo suficientemente grande como para albergar todos esos extremos. “En el hombre está el abismo más profundo y, a la vez, el cielo más alto”, declara Schelling (1809).

Bauman y Donskis, en su libro *Maldad líquida* (2019), debatían las formas que adopta el mal en la sociedad actual, afirmando que el mal se mueve entre nosotros disfrazado de una presunta ausencia de alternativas.

Incluso en la condición política encontramos el mal. No solo hablando de corrupciones o abusos de poder, sino del propio poder político, el cual ha sido odiado en algún momento por su pueblo independientemente del país del que hablemos. Hobbes afirma que “Mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición de guerra, guerra de cada hombre contra cada hombre.”(1989 : 107-109) Lo que hace pensar que la maldad siempre está presente en la genética del ser humano, ya que si hay un mal mayor, los hombres se unirán para derrotarlo, pero una vez instaurada la paz, ese equilibrio no tardará en convertirse de nuevo en caos, puesto que tarde o temprano nos volveremos los unos contra otros.

2.3. De héroe a antihéroe

El punto de inflexión principal es el cambio radical que da la sociedad al sustituir la admiración que sentía hacia el héroe por la inclinación que empieza a sentir hacia el malvado villano. Shafer Randy llegó a la conclusión de que el efecto que produce esta complejidad moral hace que disfrutemos del antihéroe de manera muy diferente a la del héroe (2013).

Como ya hemos avanzado en el punto anterior, el villano se entiende como una vertiente del antihéroe, ya que podemos encontrar personajes muy opuestos que comparten el título de antihéroe. Lo que diferencia a uno del otro es principalmente la motivación que producen sus acciones; lo que puede convertirle en un “Villano con buenos rasgos”, más parecido al antihéroe como tal que a un villano o un “villano puro”.

En el caso de la ficción audiovisual, que es el terreno en el que se establece el presente estudio, la tendencia a cargar el peso del relato sobre lo que denominamos antihéroe, surgió durante las

décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. González Requena (2006), profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, diferencia en su estudio "*Clásico, manierista, postclásico: Los modos del relato en el cine de Hollywood*", tres etapas en las que dividir el cine estadounidense, en las que se aprecian cambios en el modo de narrar y diferencias que afectan al arquetipo de protagonista.

Mientras que la primera etapa (años 20, 30 y 40) corresponde con la imagen de héroe clásico, con autores muy significativos como John Ford, surge una segunda etapa, llamada manierista (años 50). Surge aquí un estilo artístico que afecta a todos los ámbitos, incluido el cine, que se caracteriza por alejarse de las ideas de belleza del periodo clásico (aluden mucho a la perfección, la armonía y el equilibrio), debilitar la figura del héroe, incluir complicaciones narrativas sacadas de problemas morales, efectos visuales surrealistas, etc. que le dan al autor mucha más libertad para crear y que supuso un gran paso para dar mayor profundidad a sus personajes.

Como indica González Requena (2012: 567) "Los manieristas hacen suyas las formas narrativas del cine clásico con un aumento de la carga psicológica de los personajes y su ambivalencia, siendo cada vez más representativo su mundo interior más complejo, sus motivaciones más confusas, frente a la importancia de la determinación de la acción en el clásico." Destaca en este ámbito el cine creado por John Huston u Orson Welles en *La dama de Shanghai* (*The lady from Shanghai*, 1947), aunque su máximo exponente seguramente sea Alfred Hitchcock con numerosas obras como *Vértigo* (*Vértigo*, 1958), *La ventana indiscreta* (*Rear Window*, 1954) o *Con la muerte en los talones* (*North by northwest*, 1959).

Pero el gran salto cinematográfico hacia el antihéroe surge con la etapa del cine postclásico durante los años 80 y se alarga hasta nuestros días. En un contexto de Guerra Fría, caída del bloque comunista y con el triunfo del capitalismo, lo que lleva a la sociedad del momento al consumismo como estilo de vida, la cultura de masas y el emerger del discurso televisivo; destaca la filmografía de directores como Martin Scorsese, David Lynch, o David Fincher. Este personaje nace con defectos y virtudes, y se parece más a un ser humano corriente que a un semidiós. La importancia que antes se le daba al físico y a la belleza del héroe, ahora se le da a la profundidad de la persona, a que el personaje se encuentre y resuelva aspectos significativos de su vida. No quiere decir que se eliminen por completo todos los rasgos bellos de los personajes, sino que

dependerá en gran parte del género cinematográfico en el que se desenvuelva y de la atracción que se quiera dar al personaje. Por lo general, en los géneros de la comedia o la drama-comedia, el aspecto físico suma más cuando hay un equilibrio entre su aspecto visual, las acciones que lo envuelven y lo que se quiera transmitir con ello. En este ambiente podríamos hacer alusión a personajes como Bridget Jones en *El diario de Bridget Jones* (Bridget Jones's Diary, Sharon Maguire, 2001), una perdedora con unos kilitos de más, sacada en un tono de comedia, cuyo aspecto físico hace más atractivo a su personaje. O algunos de los personajes más amados y un poco canallas como Jack Sparrow o Deadpool, que mantienen un equilibrio entre su magnético atractivo físico y sus personalidades. De esta manera, se presentan de forma más cercana y no con la perfección con la que se podría ver al héroe clásico, el cual puede resultar mucho más distante y frío al espectador, que lo ve poco realista.

Esto no niega que ya no sea el héroe la figura a la que aspiramos ser, sino que al espectador le suele llegar una imagen tan perfecta del él que suele identificarse más con las dudas o los errores del antihéroe o del villano.

Ty Burr (1957), reconocido crítico de cine, decía que los villanos hacen lo que nosotros querríamos hacer si tuviéramos valor para hacerlo. En ocasiones nos puede seducir la personalidad o la forma de actuar de muchos de ellos, ya que algunos se muestran independientes, se oponen al poder y no se creen su propio éxito por convención social, si no por ellos mismos.

2.4. Entorno social

Como hemos advertido anteriormente, la relación de este protagonista actual con la sociedad ha cambiado. Si en su etapa más clásica anteponía el bienestar social a sus propias necesidades, actualmente se ha individualizado.

Poco a poco y con el paso del tiempo, en la terminología del protagonista en la ficción se va exponiendo la realidad social. Una realidad que lejos de representar armonía, riqueza y felicidad, nos da una visión mucho más dura de lo que sucede en ella, colmada muchas veces de injusticias, pobreza o soledad. En ocasiones podemos ver cómo el protagonista no tiene ningún interés en la sociedad y en otras cómo va en contra de ella, dependiendo de si ha sido él quien le ha dado la

espalda a la sociedad, ya sea por puro pasotismo o egocentrismo, o si por el contrario ha sido la sociedad quien le ha rechazado a él y la trama se base en la búsqueda de venganza.

En esta línea, encontramos autores defensores de este distanciamiento que toma el protagonista con la comunidad, mientras que otros se encuentran totalmente en contra, ya que piensan que se reivindica el egoísmo puro y el derecho a buscar la felicidad propia y personal, aunque en ocasiones se incluya también la de un ser querido cercano, normalmente una pareja o una madre. Sánchez-Escalonilla (2002) opina que se trata de una moda cínica de finales de siglo XX que intenta diluir al héroe con el villano, criticando el individualismo al que se presta el protagonista actual.

Sin embargo, ya puedan parecer egoístas o no hacer sentir al espectador identificado con la causa, lo cierto es que cada vez caen mejor al público, atraen más y pueden llegar a parecer hasta simpáticos si dotan de ciertos rasgos humorísticos. Los papeles que se llevan a la gran pantalla, incluyendo por supuesto la del malvado de turno, es diseñado por sus creadores basándose, en la mayoría de ocasiones, en un estudio previo de las audiencias a las que están dirigidas.

Lo cierto es que muchos de ellos son muy retorcidos, malhumorados, malhablados y se dedican a cosas que pueden causar miedo al espectador, quien a su vez puede acabar empatizando con ellos. César Landaeta (2014), famoso psicólogo y escritor, dijo para un reportaje que realizó Cadena Ser: "Lo que sucede es que esta clase de individuos producen lo que se llama: Satisfacción vicaria (satisfacción a través de terceros). Sus acciones son violentas o despiadadas como a todos nos gustaría ser muy en el fondo de nuestro ser", y sigue añadiendo "La represión de los instintos primarios, lograda por la socialización a la que hemos sido sometidos desde muy temprano en nuestra vida, no logra apaciguar del todo a la fiera interna. Ella busca expresarse de alguna forma en la consciencia o en la realidad. Si tenemos problemas emocionales, seremos unos delincuentes o asesinos; pero si somos *normalitos*, como casi todo el mundo, algo de lo perverso que tiene un malvado, nos hipnotiza y nos complace. La satisfacción vicaria permite un acto catártico que nos alivia la tensión".

Otros autores tienen una idea más positiva de por qué nos sentimos atraídos por esa parte oscura como Kjeldgaard-Christiansen (2015), conocido profesor de la Aarhus University de Dinamarca que indaga en las raíces evolucionistas de nuestra fascinación por los villanos, piensa que la creación

de cuentos con malvados pueden tener un propósito evolutivo, ya que nos permiten un viaje al lado oscuro de nuestra naturaleza, que nos puede ayudar a experimentar y explorar realidades a las que no podríamos acceder de otra forma.

Además, el villano pasa de la simplicidad de causar daño a despertar un interés del porqué. En el porqué recae gran carga del personaje y del magnetismo con el espectador, ya que hacer el mal en sí mismo no es un objetivo interesante, debe haber una historia detrás que lo avale o un plan trazado que sirva para un propósito superior.

Puede haber muchas razones por las que sentirnos atraídos hacia los villanos. El misterio que emanan, lo que no nos atrevemos a hacer, lidiar con nuestra parte más oscura, etc. Pero desde luego, para que un villano nos resulte sumamente excitante, debe de ser igual de bueno haciendo el mal que su adversario (el héroe). Por muchos antagonistas que haya habido en la historia de la literatura y el cine, tendemos a recordar y mitificar a los que son excepcionalmente buenos en atacar, en encontrar las debilidades más recónditas, los que tienen detrás una gran historia de trasfondo y se acaban por convertir en leyendas.

2.5. Construcción del arquetipo

Es evidente que podemos encontrar numerosas características que se repiten en diferentes villanos o antihéroes, pero también encontraríamos siempre alguna excepción. Sin embargo, todos ellos cuentan con una historia que argumenta su comportamiento y explica su actitud, sin la cual difícilmente encontraríamos grandes personajes.

En el siguiente apartado nuestro objetivo es intentar diferenciar estos personajes según sus intenciones, por lo que nos fijaremos en los villanos de naturaleza humana sin hacer alusión a animales o seres malignos, los cuales no entraran en el estudio que estamos realizando ya que en la mayoría de ocasiones son malos por su propia naturaleza; el tiburón en *Tiburón* (Jaws, Steven Spielberg, 1975), el Conde Drácula en *Drácula, de Bram Stoker* (Bram Stoker's Dracula, Francis Ford Coppola, 1992), o la criatura en la saga de *Alien*, entre otros.

Para que sea más ordenado, nos vamos a centrar únicamente en el ámbito cinematográfico. Cabe mencionar que algunos pueden compartir varias de estas intenciones, aunque normalmente se encasillan más en una de ellas.

ARQUETIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
El Anarquista o Antisistema	Está en contra del gobierno y en ocasiones del modelo social o replanteándose el sistema. En muchas circunstancias por algo de su pasado.	Clyde Shelton (<i>Un ciudadano ejemplar</i>), V (<i>V de vendetta</i>), Tyler Durden (<i>El club de la lucha</i>)
El Bienintencionado	Caracterizado por tener intenciones buenas o justas pero realizadas mediante malas acciones.	Thanos (saga <i>Los Vengadores</i>), Magneto (saga <i>X-men</i>), Miranda Priestly (<i>El Diablo viste de Prada</i>), Travis Bickle (<i>Taxi Driver</i>)
El Canalla o el rebelde	Personaje con cierto magnetismo y atractivo. Suelen ser solitarios, egocéntricos, ingeniosos, etc. Actúan con cierto tono humorístico y tienen dotes de liderazgo. La ambición es lo que suele llevarles a meterse en problemas.	Jack Sparrow (saga <i>Piratas del Caribe</i>), Jordan Belfort (<i>El lobo de Wall Street</i>), Harley Queen (<i>Escuadrón suicida</i>).
El Desencantado	Personalidades muy fuertes. Suelen ser cascarrabias, solitarios, rudos, etc. Permanecen apartados de la sociedad.	Walt Kowalski (<i>Gran Torino</i>), Theo Faron (<i>Hijos de los hombres</i>)
La Femme fatale	Se llama así a la mujer que ejerce el mal, manipulando (generalmente a los hombres) en busca de su propio beneficio, mediante la seducción.	Phyllis Dietrichson (<i>Perdición</i>), Alex Forrest (<i>Atracción fatal</i>), Catherine Tramell (<i>Instinto básico</i>), Catwoman (<i>Batman Returns</i>), Jessica Rabbit (<i>¿Quién engañó a Roger Rabbit?</i>)
El Fiel seguidor del sistema	Es el menos habitual, pero cree tan ciegamente en el sistema que no se plantea equivocarse. Muy usual en representar a los seguidores de corrientes como el nazismo.	Hans Landa (<i>Malditos Bastardos</i>), Amon Goeth (<i>La lista de Schindler</i>), Dolores Umbridge (saga <i>Harry Potter</i>), Derek (primera parte de <i>American History X</i>)
El Héroe caído	Personaje que en un principio no es malvado pero se acaba convirtiendo por alguna causa.	Harly Queen (<i>Escuadrón suicida</i>), Darth Vader (saga <i>Star Wars</i>), Michael Corleone (saga <i>El Padrino</i>), Maléfica (<i>Maléfica</i>)
El Maleante	En su mayoría, pertenecientes al hampa, normalmente organizados en bandas (mafias, red de narcotráfico, terroristas, etc.).	Pablo Escobar (<i>Loving Pablo</i>), Clyde Barrow y Bonnie Parker (<i>Bonnie and Clyde</i>), Tom Powers (<i>Enemigo público</i>), Roger Verbal Kint (<i>Sospechosos habituales</i>), Michael Corleone (saga <i>El Padrino</i>), Los

		protagonistas de <i>Reservoir Dogs</i> , Vincent Vega (<i>Pulp Fiction</i>)
El Megalómano	Personaje con delirios de grandeza que le lleva a ejercer el mal. Personalidades narcisistas que normalmente alteran la realidad y carecen de empatía. Su objetivo es hacerse con el poder absoluto y gobernarlo todo. Se puede asociar con la psicopatología.	Darth Vader (saga <i>Star Wars</i>), Lord Voldemort (saga de <i>Harry Potter</i>), Sauron (saga <i>El señor de los anillos</i>), Coronel Kurtz (<i>Apocalypse Now</i>), Aaron Stamper (<i>Las dos caras de la verdad</i>)
El Perdedor	Villano tonto, torpe, cómico. Busca el mal pero acaba por no lograr nada.	Capitán Garfio (<i>Peter Pan</i>), Gru (<i>Mi villano favorito</i>), Harry y Marv (<i>Solo en casa</i>)
El Psicópata	Seres fríos, narcisistas, manipuladores, sin remordimientos y faltos de empatía. Suelen ser arrogantes, enigmáticos y desafiantes, pero también inteligentes y muy educados.	Hannibal Lecter (<i>El silencio de los corderos</i>), Patrick Batesman (<i>American Psycho</i>), Norman Bates (<i>Psicosis</i>), Alex DeLarge (<i>La naranja mecánica</i>) o Jack Torrance (<i>El resplandor</i>)
El Tirano	Personaje que abusa de su poder convirtiéndose en villano.	Detective Alonzo Harris (<i>Training Day</i>), Colin Sullivan (<i>Infiltrados</i>)
El Vengador	Busca venganza por algo de su pasado, ya sea por el mismo o algún ser querido.	Clyde Shelton (<i>Un ciudadano ejemplar</i>), Django (<i>Django desencadenado</i>), Benjamin Barker (<i>Sweeney Todd</i>)

Fuente: elaboración propia.

3. Marco metodológico

3.1. Justificación

Antes de abordar la cuestión sobre la elección del tema y empezar a desarrollar el método de análisis, quisiera exponer una definición del término *analizar*:

“Podemos definir el análisis como un conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc.: en una palabra, los principios de la construcción y el funcionamiento” (Casetti, Di Chio, 2007: 17).

De entrada, nuestro objetivo principal era estudiar un caso paradigmático de personaje de los últimos tiempos, que fuera opuesto a lo que socialmente está aceptado como bien moral, pero que de alguna manera estuviera aclamado por la sociedad actual, con la contradicción que esto supone.

Para ello, se ha elegido un caso de estudio según unos criterios de elección, por los cuales debía tratarse de un personaje muy popular y afamado, que apareciera en más de tres películas y que se hubiera construido como un referente en los últimos años.

Ajustándonos a estos criterios, encontramos el caso del Joker, que, además de cumplir con todos ellos, acababa de estrenar en 2019 un largometraje homónimo en torno a su figura dirigido por Todd Phillips. Un largometraje que estaba causando un gran impacto entre crítica y público debido a la nueva visión sobre la forja del personaje; por lo que su análisis, incluyendo esta última obra, resultaba de gran interés para el diseño de este estudio.

Además, el Joker constituye una figura muy compleja, con muchos años de vida en la gran pantalla y que nos resultaba muy atractivo y estimulante de examinar.

Aunque este personaje nace en el cómic, este estudio se centra en su aparición en la ficción audiovisual, tanto televisiva como cinematográfica.

3.2. Objetivos

El principal objetivo planteado se basa en analizar y profundizar en el estudio exhaustivo del personaje, abordando todos los puntos que le caracterizan (físico, psicológico, narrativo, etc.).

Además de este, se han añadido otra serie de objetivos específicos:

- Estudiar los diferentes arquetipos narrativos de los villanos y antagonistas.
- Analizar la sección psicológica del personaje, abordándolo desde todas sus versiones.
- Examinar el apartado narrativo de cada caso de estudio.
- Evaluar la importancia cinematográfica del fenómeno Joker y cómo sirve de referente en la sociedad actual que la consume.

3.3. Hipótesis

El motivo principal de esta investigación es esclarecer los motivos por los cuales el espectador se siente atraído por personajes que, no solo no guardan ninguna similitud con lo que anteriormente se podía considerar admirable, sino que atentan contra la moral, los valores sociales y el bien común.

Por ello, nos hemos querido aproximar a la razón del cambio, a las causas contextuales que han llevado a la sociedad a aclamar a este tipo de personajes. Indagar, desde el punto de vista de la sociología, en la naturaleza de este arquetipo, en el origen de sus características más significativas y en el modo en la que estas conforman un reflejo de la sociedad actual.

3.4. Diseño metodológico

Para abordar este análisis, se tomarán como referencias todos los materiales de ficción cinematográfica en los que aparece el personaje del Joker, el gran villano de Batman, los cuales serán evaluados en torno a unos parámetros de análisis seleccionados específicamente para abordar esta figura en su totalidad y desde todos los ámbitos posibles.

Esta plantilla diseñada para examinar nuestro caso de estudio se basa por tanto en los siguientes parámetros de análisis:

- Ficha técnica: Apartado que recopilará la información básica de cada película como el director, año, guionista, reparto, productores, etc.
- Características psicológicas: Recojerá todos los rasgos de cada personaje como su carácter, su humor, sus habilidades, enfermedades mentales, etc. También se expondrán las diferencias entre la persona que era y la que corresponde al Joker (si las hay) y si alberga bondad inicial o maldad por naturaleza.
- Elementos narrativos: En este apartado se explicará el papel del Joker en la trama, si se forja el personaje durante el avance de esta o si le conocemos ya así, si ejecuta sus crímenes o lo hacen otros por él, cuál es su finalidad, su motivación y el origen narrativo o *background* de cada uno.

- Evolución del personaje: Se desarrollará el avance evolutivo del personaje durante la trama analizando si se mantiene más lineal o si por el contrario, se detecta un arco de transformación.
- Rasgos físicos y estética del personaje: Comenzaremos a analizar su aspecto físico en cuanto a complexión se refiere: estatura, peso corporal, defectos físicos, etc. Para adentrarnos después en su vestimenta y maquillaje, y si se atisban diferencias entre el atuendo de la persona y el personaje, en caso de conocer quién era antes de convertirse en Joker.
- Articulación verbal: En este apartado se analizará el modo de hablar de cada versión de Joker estudiada, la entonación que utiliza, si la voz es más aguda o por el contrario más grave, si tartamudea, cómo es su risa y si tiene alguna frase fetiche o célebre.
- Relación con la publicidad: Estudiaremos si el personaje tiene relación durante la película con algún producto o marca (real o ficticia).

Los resultados audiovisuales a comparar serán desde la primera encarnación cinematográfica del Joker hasta la última en 2019, en todas sus facetas audiovisuales. El listado completo de las representaciones del Joker estudiadas es el siguiente:

1. El Joker interpretado por Cesar Romero para la película *Batman* (1966) dirigida por Leslie H. Martinson.
2. El Joker interpretado por Jack Nicholson para *Batman* (1989) dirigida por Tim Burton.
3. El Joker interpretado por Heath Ledger para *El Caballero oscuro (The Dark knight)*, 2008) dirigida por Christopher Nolan.
4. El Joker interpretado por Jared Leto para *Escuadrón Suicida (Suicide Squad)*, 2016) dirigida por David Ayer.
5. El Joker interpretado por Joaquin Phoenix para *Joker* (2019) dirigida por Todd Phillips.

4. Caso de estudio: Joker

Este personaje nace en 1940 de la mano de Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson para ser introducido como el villano de Batman en *Batman N°1*, producido por DC Comics. Tras crear al personaje principal de la trama, necesitaban a un villano que estuviera a la altura para convertirse

en el principal enemigo del superhéroe. El objetivo era crear una personalidad que fuera totalmente opuesta a la primera que habían creado. Y así nació Joker, la antítesis de Batman.

Sus rasgos principales fueron la personalidad psicópata y maníaca, y el uso del humor sádico y retorcido. Impulsivo, impredecible, homicida, manipulador y sociópata, emana cierta aura narcisista y es extremadamente inteligente. Representa la personificación de la locura en su totalidad, ya que el fin de sus acciones no es otro que sembrar el caos.

Su aspecto físico se basó en la figura del comodín de la baraja de póker, del que también surge su nombre, luciendo el rostro rasgado, tez blanca, cabello verde y labios pintados de rojo intenso, marcando siempre una sonrisa. Sin embargo, no siempre fue así. En Detective Comics nº 168 (1951) aparece el primer relato sobre los orígenes del personaje, donde se reveló que, en un principio, adquirió la identidad del criminal Red Hood. Un individuo que vestía con traje, llevando por encima una capa con capucha de color rojo. Cuando huía para escapar de Batman cayó en la fosa de una planta química con residuos tóxicos, lo que le provocó la desfiguración del rostro y se le tiñó de verde y blanco, la piel y el cabello.

Su llamativo aspecto físico se vincula con su vestimenta, formada siempre por un traje morado con camisa verde intenso y chaleco naranja o en tonos violetas y verdes. Estos tonos utilizados para su representación están enlazados en gran parte a su personalidad. Según la psicología del color, el morado está ligado al misterio, el ingenio, la pasión y la creatividad, además de muchas otras. El verde que se utiliza es más radiactivo, en ocasiones sinónimo de venenoso, tóxico y horripilante.

Lleva un lazo como si se tratara de una pajarita, guantes morados y zapatos puntiagudos. En ocasiones lleva una rosa roja en el bolsillo del traje donde iría el pañuelo o sombrero de copa. Las cartas del joker de baraja de póker las lleva siempre a mano y suele actuar con cuchillos, varas largas metálicas o tiende a improvisar su arma.

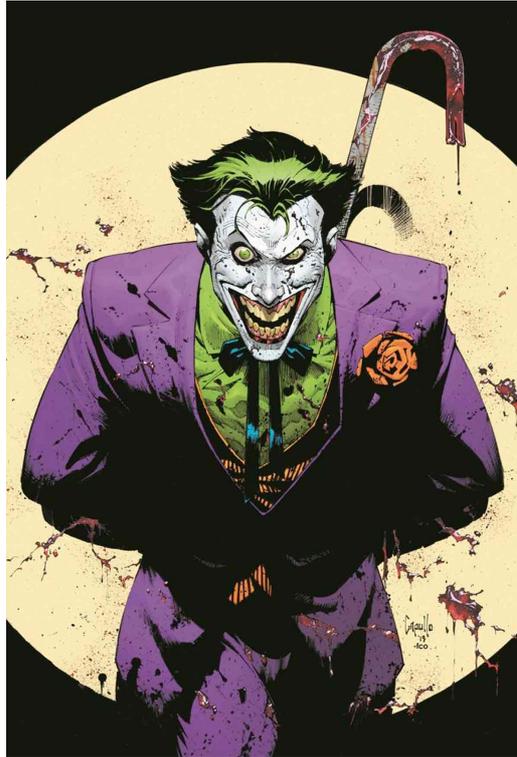

Imagen: Joker comics

Fuente: Recuperado de <https://www.cinemascomics.com/dc-comics-7-portadas-80-aniversario-joker/>

La biografía del personaje es difícil de ordenar, ya que como el propio Joker indica en los cómics: “A veces lo recuerdo de una manera y otras veces de manera diferente. (...) Si voy a tener un pasado ¡Que sea de opción múltiple!” (*Arkham Asylum: A serious Place on Serious Earth*, 1989). De esta forma nos presenta varias opciones de pasado, aunque siempre de manera borrosa y poco clara, por lo que no podemos asegurar si son reales o no. Sin embargo, esta confusión en cuanto a sus orígenes acentúa aún más la personalidad del personaje, explotando sus rasgos personales.

Con el paso del tiempo y de las numerosas apariciones, su fama se fue incrementando hasta convertirse en un personaje esencial en los comics de Batman. Su personalidad fue adquiriendo cada vez un tono más bromista sin abandonar en ningún caso la criminalidad. Su manera de actuar cada vez se alejaba más de lo coloquial y emanaba mucho más ingenio.

Han sido muchos los actores que han dado vida al personaje desde su primera aparición en pantalla en 1966, por lo que ha sufrido algunas modificaciones según la interpretación. Sin embargo, la esencia del villano siempre ha sido la misma.

Es llamativa la contrariedad en cuanto a aspecto y personaje, ya que contrastan los rasgos coloridos y humorísticos del villano con el negro que envuelve la oscuridad y las sombras en la que se establece el héroe. Muchos críticos opinan que se debe a que el Joker representa, en sí mismo, la burla y la broma hacía Batman.

La fama que ha logrado el personaje ha sido tal que no hace falta verle junto a su contrario para saber de quién se trata. Ambos son considerados dos caras de la misma moneda, inseparables. El bien y el mal. El yin y el yang.

4.1. El Joker de Leslie H. Martinson

El personaje sufrió varias transformaciones desde su primera aparición en los comics en 1940, hasta su primera aparición en pantalla en 1960, para la serie de televisión *Batman*, la cuál se llevó a la gran pantalla en 1966 con la película *Batman*. En ambos productos (televisivo y cinematográfico) el personaje de Joker estaba interpretado por César Romero.

El Joker de los cómics estaba inspirado en el personaje de Conrad Veidt de *El Hombre que ríe* (*The man who laughs*, Paul Leni, 1928), una obra creada por Víctor Hugo en 1928. Este personaje da una imagen siniestra a pesar de su atuendo colorido y bromista. Sin embargo, la línea que sigue la serie creada por William Dozier es mucho más simple en cuanto a trama y acción, y el humor es mucho más inocente. Sigue una línea *pulp* del cómic original y busca el consumo popular.

Tanto la serie estadounidense como la película, se dirigen a un público juvenil, incluso infantil, y por ello sus tramas giran mucho más en torno a la comedia, las aventuras y la fantasía. Cuenta con 120 episodios separados en tres temporadas y sobrecarga la actuación de muecas y de un humor muy característico de la época, que sigue más la línea de lo cómico y no profundiza en absoluto con la personalidad del personaje.

El Joker de César Romero refleja la esencia del villano descrito en los cómics, pero el personaje está basado en la contraposición de imaginario del antihéroe. Es decir, no se fundamenta en los asesinatos o el crimen con fines específicos, sino que lo hace sin ningún sentido, exclusivamente para provocar la locura y el caos.

La película se filmó tras finalizar con éxito la primera temporada de la serie, con un presupuesto de 1.377.800 dólares y llegando a recaudar más de 16 millones.

4.1.1. Ficha técnica

Título: Batman

Basada en: Batman

Dirección: Leslie H. Martinson

Ayudante de dirección: Bill Derwin, Ray Kellogg

Producción: William Dozier

Guión: Lorenzo Semple Jr, Bob Kane (cómic)

Música: Nelson Riddle, Neal Hefti

Sonido: Harry M. Leonard, Roy Meadows

Maquillaje: Ben Nye

Fotografía: Howard Schwartz

Montaje: Harry Gerstad

Efectos especiales: L. B. Abbott

Protagonistas: Adam West, Lee Meriwether, César Romero, Burgess Meredith, Frank Gorshin, Burt Ward, Alan Napier

País: Estados Unidos

Año: 1966

Género: Fantástica, Comedia

Duración: 105 minutos

Idioma: Inglés

Productora: Greenlawn Productions

Distribución: 20th Century Fox

4.1.2. Características psicológicas

Lo que más caracteriza a este personaje es el aspecto cómico y bromista. Su maldad y su ingenio no sobresaltan significativamente, y es de todos los Joker el que menos maldad se aprecia en sus actos.

Se conoce que en su juventud fue hipnotizador, y sí demuestra facilidad para la persuasión, especialmente en mujeres, para conseguir lo que desea.

Sus oleadas de crímenes seguían cierto patrón que permitía predecir sus movimientos. Algunos los realizaba por diversión mientras que otros eran más peligrosos y perversos. Aunque Batman le derrota en numerosas ocasiones, demuestra su personalidad insistente e incansable, volviendo siempre a la carga.

4.1.3. Elementos narrativos

Este personaje, durante la trama tanto de la serie como de la película, intenta deshacerse de Batman pero de una manera mucho más inocente y menos agresiva que el resto de Jokers. Su único objetivo y motivación está centrado en el protagonista, ya que su único fin es el de desenmascararle y derrotarle.

Vemos en él una corriente mucho menos violenta que en el resto de interpretaciones, principalmente porque se dirige a un público infantil y su género se acerca más a la comedia que al terror o al drama. De hecho, en ninguna de sus apariciones llega a completar un asesinato, siempre le paran antes de poder cometerlo. Consigue torturar a algunos personajes en algunas tramas, pero por lo general ordena a otros agentes del crimen a someterlos, por lo que sí que podríamos afirmar su capacidad de persuasión y verborrea para conseguir lo que quiere.

No nos muestra cual es el *background* del personaje. Desde su primera aparición es Joker y no existe otra personalidad que nos haga conocer más de su historia.

4.1.4. Evolución del personaje

Prácticamente no se visualiza ninguna evolución del personaje durante la trama, ya que tiene una personalidad mucho más lineal, sin tanto trasfondo y con un significado mucho más cómico que maligno.

No hay ninguna razón de peso aparente por la que se dedique al negocio criminal, sino que es más por hobby, por pasar el tiempo. Su papel se basa en hacer reír al público y en hacerle la vida más complicada a Batman.

4.1.5. Rasgos físicos y estética del personaje

Su complexión es fuerte, delgada y alta (mide más de 1,90 cm). Moreno y con ojos castaños, aunque su pelo se vea tintado. Su edad es elevada, ronda los 55-60 años.

Para su vestimenta utiliza colores muy vivos que reflejan la personalidad cómica del personaje. Uso del característico traje y chaleco morado con camisa verde, un lazo negro atado al cuello y guantes morados. Su atuendo es elegante y arreglado, siempre impecable.

El maquillaje es muy limpio. Consta de tez blanca, sonrisa dibujada con un rojo vivo y las cejas muy marcadas en curva para resaltar sus facciones. El pelo, peinado hacia atrás, en concordancia al resto del vestuario, y de color verde.

Imagen: El Joker interpretado por César Romero

Fuente: Recuperado de Pinterest

4.1.6. Articulación verbal

Las connotaciones verbales que acompañan a este personaje están menos trabajadas que en los otros casos. Su voz, grave, no se distingue apenas de una voz humana natural. Sin embargo, podemos observar que utiliza en exceso su risa para interrumpir sus frases, siempre con chistes y bromas camuflados entre ellas. Esta risa es mucho más aguda, casi molesta para el oído y consta de pequeñas pausas que la hacen ver muy monótona cuando se alarga.

4.1.7. Relación con la publicidad

En esta primera versión del personaje no aparecen marcas publicitadas mientras él aparece en escena. Si podemos ver el famoso teléfono *heraldo* de los años 60 en color rojo y cómo interactúa con él, llegándolo a utilizar como arma en una pelea, pero no emplazamientos publicitarios como tal.

4.2. El Joker de Tim Burton

En 1989, Jack Nicholson fue el siguiente en dar vida al personaje para la primera película de la saga dirigida por Tim Burton, *Batman*. Ya sin la presencia del personaje de Joker la saga continuó con las películas *Batman Returns* (1992), *Batman Forever* (1995) y *Batman y Robin* (1997). Estas dos últimas dirigidas por Joel Schumacher y protagonizadas por George Clooney y Val Kilmer, que resultaron no tener el éxito esperado. Aunque el Joker solo aparece en la primera producción, fue suficiente para conseguir convertirle en un verdadero ícono en la década de los 90.

Tim Burton se ha mostrado siempre apático al mundo de los comics y los superhéroes, sin embargo sí mostraba interés en el personaje de Joker y su relación con Batman. Por ello, inspirado en los comics de *The Killing joke* (1988) y *The Dark Knight Returns* (1986) decidió dirigir la película. En ella quiso mostrar un duelo entre dos fenómenos. Dos personas perturbadas que construyen los lados más oscuros de la libertad.

Para la elección del actor que daría vida al Joker, fue Bob Kane quién quiso a Jack Nicholson desde el primer momento en el papel, y este acordó un salario mínimo de 6 millones y parte de las ganancias obtenidas en taquilla. Lo que en total le otorgo una fortuna de 100 millones de dólares. Además, tendría que aprobar el aspecto final del personaje y salir primero en los créditos de la película.

La trama se centra en como Batman (Michael Keaton) intenta defender la ciudad corrupta de Gotham de su principal enemigo, el Joker (Jack Nicholson). En este caso se muestra a un personaje mucho más siniestro, violento, caótico y con un plan mucho más perverso y calculado, que sigue una razón y un objetivo: lanzar a Gotham un gas tóxico para convertir a todos los habitantes en seres desfigurados y alocados, iguales a él.

Gotham está basada en diseños que recuerdan al *Art déco* y con referencias a otras películas icónicas como *Metrópolis* (Fritz Lang, 1927) o *El gabinete del doctor Caligari* (Das cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920). También encontramos referencias a las revistas *pulp* de los años 30.

Podemos advertir una versión mucho más perversa del personaje, que se aleja del estilo humorístico que caracterizaba al primer Joker de César Romero. Éste se plaga de excesos y

excentricidades que le aportan mucho juego a Jack Nicholson para dar giros al personaje, y que indudablemente, consiguió adueñarse del protagonismo de la película.

Batman fue todo un éxito, recaudando más de 400 millones de dólares y convirtiéndose en la película de mayor recaudación hasta el momento. Convirtiéndose en todo un ícono de la cultura pop de los 90.

4.2.1. Ficha técnica

Título: Batman

Basada en: Batman, creado por Bill Finger y Bob Kane

Dirección: Tim Burton

Dirección artística: Anton Furst, Peter Young

Producción: Peter Guber, Jon Peters, Michael Uslan, Benjamin Melniker

Guión: Sam Hamm, Warren Skaaren

Música: Danny Elfman

Sonido: Francis J. Scheid

Fotografía: Roger Pratt

Montaje: Ray Lovejoy

Protagonistas: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough, Jack Palance

País: Estados Unidos

Año: 1989

Género: Acción, superhéroes

Duración: 126 minutos

Idioma: Inglés

Productora: PolyGram Fimed Entertainment, The Guber-Peters Company

Distribución: Warner Bros

4.2.2. Características psicológicas

Al comienzo de la trama conocemos a Jack Napier, el hombre que se convertirá en Joker. Este se caracteriza por su inteligencia y por destacar en el campo de la química y la ciencia, así como en el arte. Se desenvuelve muy bien en el mundo de los negocios, que siempre siguen el camino de la corrupción entre la policía y la mafia de Gotham. Sin embargo, su carrera profesional se ve entorpecida por un problema de inestabilidad emocional que le lleva desde una edad muy temprana a cometer crímenes.

La personalidad de Jack es fría, robusta y vil. Con sus actos, denota dureza y narcisismo. Desde el inicio observamos unas intenciones egoístas y malvadas. Carece totalmente de cualquier atisbo de bondad y empatía.

Un encuentro con Batman le hace caer en un tanque de ácido que le convierte en Joker. Su personalidad se vuelve más caótica y violenta, pero no se aprecia un cuantioso cambio de personalidades confrontadas, ya que desde el principio sus intenciones son perversas.

Supo cómo ganarse al pueblo y por ello era mucho más peligroso, ya que se adentró en los suburbios de Gotham lanzando dinero para llevar a cabo su plan. Dotado de mucho más ingenio que el primer Joker ya que sabotea en la mayoría de ocasiones a la policía que intenta detenerle.

Resalta en particular un sentido del humor completamente insípido y de mal gusto, incapaz de empatizar con las personas y con la manera que tiene de hablarlas o tratarlas.

4.2.3. Elementos narrativos

Cabe destacar que Jack Napier no es el verdadero nombre del Joker. Este nombre hace referencia al propio Nicholson y a Alan Napier, el actor que interpretaba al personaje de Alfred en la versión de los 60. A diferencia también de la historia original, es Jack quién asesina a los padres de Bruce y no Joe Chill, como cuentan los comics.

Adentrandonos en el personaje, desde el principio advertimos a un hombre de negocios frío y distante. Solo actúa a favor de su ego y su propio beneficio, y no tiene a nadie al que aprecie realmente (lo vemos en la traición hacia su socio Grissom al tener una aventura con su mujer o en cómo trata a su amante, Alicia). Sin embargo, a medida que avanza la trama vemos un antes y un después en su personalidad a raíz de la traición de Grissom, quien le tiende una trampa para intentar acabar con él, pero que acaba produciendo su caída en el tanque de ácido, lo que le convierte en su alter ego, Joker.

Las motivaciones que mueven al personaje son la venganza y sembrar el pánico en la ciudad. Es mucho más perverso que su antecesor, y sí visualizamos varias muertes que ejecuta él mismo sin atisbo de culpa o arrepentimiento. Algunas de las personas a las que le quita la vida son de su

circulo cercano: su antiguo socio, al que asesina por venganza, o criminales que apoyan su causa y trabajan para él, a los que asesina por ataques de molestia o de ira.

El *background*, como hemos advertido con anterioridad, se explica durante la trama, al caer por el tanque de ácido que le hace convertirse en este nuevo personaje. Este hecho es tan importante en la película, que se establece como el centro del desarrollo de la acción, siendo el punto de inflexión de la trama que desequilibra la situación inicial, desencadenando el desarrollo del resto de acciones.

4.2.4. Evolución del personaje

De entrada avistamos a un empresario con una personalidad casi psicótica que trabaja para Carl Grissom, uno de los mafiosos más respetados de la ciudad. Tras caer en el tanque lleno de productos químicos obtiene esa apariencia parecida a la de un payaso que lo atormenta psicológicamente y desencadena su completa locura.

Durante la trama, conocemos que fue Jack quien asesinó a los padres de Bruce Wayne en el pasado, y que en los años posteriores consiguió posicionarse en altos cargos de la mafia de Gotham.

El principal objetivo de la película era tratar los orígenes de ambos como producto de la antítesis del otro, mostrando como al final los destinos se enlazan. Como el propio guion indica al final de la trama, el Joker le echa en cara a Batman que todos los problemas que ha ocasionado son culpa de este porque fue quien le tiró al tanque de ácido, y por tanto quién ha creado al Joker; a lo que Batman contesta que, mucho tiempo atrás, Jack creó a Batman por asesinar a sus padres. Por tanto Batman creó al Joker y el Joker creó a Batman.

4.2.5. Rasgos físicos y estética del personaje

La complexión física de este Joker es diferente a la anterior versión. En este caso su altura no causa fijación, ya que guarda una estatura media-alta y tampoco destaca su delgadez extrema, sino que es más robusto.

El vestuario varía en función de Jack Napier o el Joker, aunque siempre destacando por su elegancia y su estilo impoluto. En el primer caso, solemos verle siempre bien vestido y elegante, con trajes oscuros, camisa y corbata. La noche en la que cae al tanque de ácido lleva un traje de un morado mucho más sutil del que llevará en las siguientes escenas.

Caer en el tanque de ácido le hace tener ese aspecto tan colorido, por lo que su vestimenta cambia al famoso traje morado, en ocasiones combinado con camisa verde y otras con camisa naranja y pajarita. A veces su atuendo tiende a parecerse más al de un mago que a un payaso, incluyendo un sombrero de copa y un bastón que recuerda a una varita.

El maquillaje, al igual que en el anterior caso estudiado, es limpio y cuidado, siempre impecable con los labios y las cejas muy marcados, y peinado engominado de color verde flúor.

Imagen: El Joker interpretado por Jack Nicholson
Fuente: Recuperado de Pinterest

4.2.6. Articulación verbal

En cuanto a la voz del personaje, en este caso encontramos una voz grave, propia de un hombre adulto que ronda la edad de los 50-60 años. Su manera de hablar es persuasiva, su tono seductor y elegante. Marca mucho las “s” al hablar y arrastra las palabras sin prisa por terminar las frases. Su risa está en concordancia con su manera de hablar. Esta sigue siendo grave, pausada, lenta y elegante.

Su frase favorita, y la más celebre de la película, es la pregunta que hace a sus víctimas antes de asesinarlas: *You ever dance with the devil in the pale moonlight?* (¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna?).

4.2.7. Relación con la publicidad

Durante la trama podemos observar el emplazamiento publicitario cubierto por Vogue, la revista de moda más conocida de la industria, que aparece la primera vez que sale en escena Jack Napier. Jack tiene los pies encima de ella y Alicia la aparta mientras mantienen una conversación.

Aparecen también algunos productos ficticios como el periódico que aparece en numerosas ocasiones, el Gotham Globe, al que se le otorga mayor importancia para que la ciudad sepa quién es Joker bajo el encabezado: *Winged freak terrorizes Gotham's gangland* (un monstruo aterroriza a la mafia de Gotham).

Por último, se observa la propia publicidad que realiza Joker, mediante un anuncio que publica en televisión para revelar que su marca *Smylex* (Sonriex), ha sido introducida en todo tipo de productos de supermercado, que ya ha adquirido la gente y previene acerca de los efectos de esta.

4.3. El Joker de Christopher Nolan

En 2008 Christopher Nolan estrenó *The Dark knight* (El caballero oscuro), la continuación de la primera película sobre el personaje de Batman que llevó a la gran pantalla en 2005 con *Batman Begins*. Una película con la que reiniciaba la saga sobre Batman en la que se contaba desde cero como se había forjado el personaje, tomando un tono más oscuro y realista.

En esta ocasión, deja de lado el origen del protagonista para adentrarse en la lucha de Batman (Christian Bale) contra el crimen, que propone dismantelar y encarcelar a los grupos mafiosos más peligrosos de la ciudad, con la ayuda del policía James Gordon (Gary Oldman) y el recientemente elegido fiscal del distrito Harvey Dent (Aaron Eckhart). La mafia, asfixiada ante la implacable caza, decide contratar los servicios del Joker (Heath Ledger) para proteger su dinero, sin esperar que este desatara el caos total en Gotham.

Inspirado por la novela gráfica de *The Killing Joke* (1988) y *Arkham Asylum: A serious house on serious earth* (1989) y a diferencia del trato que se les daba a otros personajes de superhéroes, el director quiso dotar a sus protagonistas de un impresionante realismo y profundidad en sus motivaciones, enfrentándoles a dilemas todavía más oscuros.

Desde el principio quiso que Heath Ledger cubriera el papel, ya que quiso contar con su actuación en anteriores proyectos y quedó fascinado con su interpretación caótica. Cómo el actor murió mientras se realizaba el montaje del film, Nolan quiso homenajear su excelente trabajo dejando todas las escenas de Ledger cómo las completó en el rodaje y sin añadir ningún efecto digital que alterara su actuación.

La película resultó ser un éxito mediático recaudando alrededor de 1.005 millones de dólares, con inmejorables reseñas y siendo la segunda película que más veces apareció en las listas de los mejores críticos de 2008. Recibió ocho nominaciones a los Premios Óscar, ganando el premio a mejor edición de sonido y a Heath Ledger recibiendo el premio póstumo por mejor actor de reparto.

4.3.1. Ficha técnica

Título: El caballero oscuro (The Dark Knight)

Basada en: The Killing Joke

Dirección: Christopher Nolan

Ayudante de dirección: Clare Glass, Brandon Lambdin, Ricard Graysmark, Nilo Otero

Dirección artística: Craig Jackson, James Hambidge, Steven Lawrence, Naaman Marshall

Producción: Emma Thomas, Charles Roven, Christopher Nolan

Diseño de producción: Nathan Crowley

Guion: Jonathan Nolan, Christopher Nolan, David S. Goyer

Música: Hans Zimmer, James Newton Howard

Sonido: Michael Babcock

Maquillaje: Alma Izquierdo

Fotografía: Wally Pfister

Montaje: Lee Smith

Escenografía: Peter Lando

Vestuario: Lindy Hemming

Efectos especiales: Chris Corbould

Protagonistas: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman

País: Reino Unido. Estados Unidos.

Año: 2008

Género: Thriller, Acción, Drama

Duración: 152 minutos

Idioma: Inglés

Productora: Legendary Pictures, DC Entertainment, Syncopy Films

Distribución: Warner Bros Pictures

4.3.2. Características psicológicas

La película dirigida por Christopher Nolan cuenta con un Joker que padece esquizofrenia paranoide, produciéndole delirios de grandeza y alteraciones de la personalidad, que derivan en una personalidad maníaco-psicótica plagada de tics nerviosos, algunos muy repulsivos como sacar la lengua al igual que una serpiente y que le hacen tener episodios violentos capaz de atacar a los demás.

En todo momento se nos presenta al Joker y no a la persona que pudo ser antes, si es que hubo un antes, ya que durante la trama solo habla de su pasado al contar cómo se hizo el desgarrar de la sonrisa, y en ambos acabamos viendo que estaba mintiendo. Por lo que descubrimos que distorsiona la realidad y que es mentiroso compulsivo.

Disfruta de un mortífero sentido del humor, mucho más negro y sádico que sus antecesores. Tiene gestos graciosos y cuenta con un carácter desatado e incontrolable, mentiroso compulsivo, manipulador y carente de cualquier atisbo de miedo o de moral.

Su filosofía es la de un nihilista anarquista, extremista y retorcido. Es capaz de someter y desestabilizar el sistema social moral, estudiando la manera de pensar y actuar de los demás, manipulándolo y llevando a su víctima al colapso psicológico y moral.

Se le considera un genio tanto en la planificación como en la capacidad de improvisación con fines criminales y careciendo de recursos a su alcance. Extremadamente inteligente y calculador, actúa de manera tan impredecible que le proporciona siempre ventaja ante los demás y le hace ir siempre un paso por delante.

Demuestra ser un luchador hábil y valiente, tan ignorante al peligro que le rodea que le hace invulnerable e inderrotable. Su personalidad psicológica le hace no tener miedo al daño físico, lo

que le llega a producir incluso risa, insensibilizándolo ante el miedo que le permite asumir riesgos impensables, lo que le hace aún más peligroso.

4.3.3. Elementos narrativos

Como hemos avanzado anteriormente, en este caso no vemos cómo se ha forjado el personaje, sino que se nos presenta al Joker como tal. Apenas sabemos cómo ha llegado allí o cómo se ha construido.

Consigue hacerse con el poder engañando a las principales familias de criminales y líderes mafiosos, a todo el departamento de policía de Gotham e incluso al propio Batman. Riéndose de todos los que se cruzan en su camino, sin miedo a enfrentarse o engañar a los grupos más peligrosos de la ciudad y con presentaciones que han quedado mitificadas en la historia.

Es interesante saber que es el único Joker que se presenta totalmente asexual hacia cualquier atracción física, y en ningún momento hace mención a un sentimiento de seducción hacia otra persona.

Lo que motiva al personaje nos deja más desorbitados a la vez que nos cuenta más de él, ya que su único objetivo es “ver el mundo arder”. Su fin es causar el caos en sí mismo. No existen motivaciones por venganza, poder, dinero, etc. Por lo que el hecho de no ansiar nada le hace todavía más peligroso. No se le puede comprar, no teme perder nada ni ganar nada y además, carece de ese temor al daño físico.

Desde el comienzo de la acción, se nos presentan múltiples asesinatos. Muchos de ellos realizados por él mismo, pero muchos otros realizados por otros que actúan en su nombre, ya sea porque les ha manipulado o mentido.

El final es totalmente desolador. Pues consigue instaurar un completo caos en la ciudad, quebrantando cualquier atisbo de esperanza y corrompiendo al querido “Caballero Blanco”, Harvey Dent, bajo una presentación y caracterización brillante.

4.3.4. Evolución del personaje

Como hemos adelantado en el apartado anterior, no se percibe un arco de transformación en el personaje, puesto que en todo momento es Joker y su fin siempre es el mismo. Si podemos notar una creciente obsesión por desenmascarar a Batman a lo largo de la trama, porque en un principio su objetivo es ayudar a los mafiosos del hampa y acaba por obstinarse en la búsqueda del murciélago.

Sin embargo, podemos hablar de ciertas referencias que encontramos en la actuación que nos recuerdan al personaje de Malcolm McDowell en *La naranja mecánica* (*A clockwork orange*, Stanley Kubrick, 1975) para la que se inspiró el actor en la recreación del personaje. En el guion se puede apreciar un homenaje a la obra de Dickens, en particular a *Historia de dos ciudades* (1859), donde se distingue entre los revolucionarios justos y los abusivos.

También encontramos un referente en filosofía, ya que el personaje al que da vida Ledger podría decirse que evoca a la figura del “superhombre” que define Nietzsche, ya que su concepción del bien y del mal se basa en las propias creencias que tiene él mismo del mundo.

4.3.5. Rasgos físicos y estética del personaje

En cuanto a su complexión física, se trata de un hombre flaco y alto. Su edad le convierte en el Joker más joven de todas las caracterizaciones. Camina semiencorvado, con un hombro más inclinado que el otro y en ocasiones es difícil seguirle al hablar.

El vestuario que caracteriza a este Joker sigue teniendo gran parecido a los anteriores, consta de un pantalón de traje morado a juego a una gabardina del mismo color, un chal verde y una camisa de cuadros a juego con una corbata ancha de diferentes todos de violeta y verde. Siempre lleva guantes de cuero y cartas del joker de la baraja de cartas que va dejando en muchas escenas durante la trama.

Por otro lado, el maquillaje es el más sucio de todas las representaciones. La tez esta pintada de blanco, siendo la primera vez que utiliza maquillaje para cubrir el rostro y no siendo el blanco su color natural, pero de manera heterogénea y descuidada, especialmente en la zona de la frente. Sus ojos están hundidos en un maquillaje ahumado en negro que cubre tanto los párpados como

las cuencas de las ojeras, acentuándolas aún más. La sonrisa particular del personaje está marcada por unas rajitas en la piel de las comisuras hacia la parte superior de la cara y el color rojo que lo cubre se deshace en chorretones hacia la barbilla. El pelo, en concordancia al resto, está muy engominado, pareciendo sucio y marcando cada mechón largo teñido de verde.

Toda la caracterización, junto a la acción que desempeña y con la majestuosa e inolvidable interpretación del actor, dotan al Joker de los 2000 de una indudable magnitud de referencia, en lo que se refiere a la actuación y la representación de la locura, erigiéndose como la gran figura icónica que conocemos y perdura hasta nuestros días.

Imagen: El Joker interpretado por Heath Ledger
Fuente: Recuperado de Pinterest

4.3.6. Articulación verbal

Su voz es grave, aunque un tanto añorada. Su risa pausada y repleta de tics nerviosos, como sacar la lengua como una serpiente, en completa concordancia con el resto de la actuación.

Su tono acentúa mucho algunas palabras que hacen resaltar en su monólogo nada lineal y con muchas subidas y bajadas en el tono de voz.

No tiene frases fetiche que repita en varias ocasiones, aunque muchas de sus frases se hicieron populares entre el público como: *Why so serious?* (¿Por qué tan triste?), *If you're good at*

something, never do it for free (Si eres bueno en algo, jamás lo hagas gratis) o *What doesn't kill you, simply makes you stranger* (Lo que no te mata, te hace diferente).

4.3.7. Relación con la publicidad

La película cuenta con 31 emplazamientos distribuidos en 14 marcas o productos, siendo varias las que podemos vincular a las escenas del Joker.

Las marcas con mayor aparición en pantalla y que permanecen presentes durante la actuación de nuestro caso de estudio son Ford (utilizado para los coches de policía que persiguen al Joker), Nokia (desde donde llama dentro del calabozo de la policía para activar las bombas), Lamborghini (el Batmóvil desde el que le persigue su antagonista) y MV Agusta (la moto que utiliza Batman).

También notamos la presencia de Scottrade en el escaparate de uno de los edificios durante la lucha de Joker y Batman, antes de ser este primero detenido por el policía Gordon.

Presenciamos también el emplazamiento de empresas ficticias, como el banco que roba Joker al principio del argumento: GNB (Gotham National Bank), o la cadena de noticias donde viraliza su vídeo casero torturando al fan de Batman disfrazado del murciélago: GCN (Gotham City News).

4.4. El Joker de David Ayer

Una de las representaciones de Joker que más controversia ha generado es la protagonizada por Jared Leto en 2016 para *Escuadrón Suicida* (Suicide Squad), dirigida por David Ayer. La noticia de que la película contaría con la actuación del actor fue uno de los grandes atractivos del proyecto. Además, se dio a conocer la inmersión y el esforzado trabajo que realizó Leto en la preparación del rol, para descubrir que la mitad de las escenas que realizó no se incluyeron finalmente en la película, por lo que la dirección de montaje recibió duras críticas.

En esta ocasión no se sigue la línea Batman-Joker en la que se fundamentaban las anteriores películas, donde ambos eran protagonistas y la trama se sumergía en los orígenes de ambos. Esta vez se centra en la reclutación de ocho villanos que desea formar Amanda Waller (Viola Davis), líder de la agencia secreta ARGUS, para defender al mundo de futuros ataques alienígenas. Entre

ellos se encuentran Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), Encantadora (Cara Delevigne) o Killer Croc (Adeiwale Akinnuoye-Agbaje) entre otros. Quedando Joker y Batman como papeles secundarios.

Criticado por muchos por considerarse la peor actuación del Joker, ya que a pesar de los pocos minutos que aparecía en escena, sus apariciones se centraban más en aportar trasfondo a Harley Quinn y en parecer un loco, que en llenar de notoriedad al personaje.

Se puede apreciar la inspiración en David Bowie para el personaje, en cuanto a su clase, elegancia y atemporalidad. Además de basarse en los cómics de *The Killing Joke* (1988) y *The New 52* (2011) para abordar la película.

El personaje cuenta con una escasa construcción y poco protagonismo en la trama. Aunque la película recibió numerosas críticas negativas por la construcción del guion, se recaudaron más de 700 millones de dólares y fue nominada a varios premios Oscar, ganando el Oscar al Mejor Maquillaje y Peinado.

4.4.1. Ficha técnica

Título: Escuadrón suicida (Suicide Squad)

Basada en: Escuadrón suicida de John Ostrander, John Byrne y Len Wein

Dirección: David Ayer

Producción: Ricahard Suckle, Charles Roven, Zack Snyder

Guion: David Ayer

Música: Steven Price

Fotografía: Roman Vasyanov

Montaje: John Gilroy

Protagonistas: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernández, Cara Delevigne, Adam Beach, Karen Fukuhara, Adeiwale Akinnuoye-Agbaje, Ben Affleck

País: Estados Unidos

Año: 2016

Género: Acción, Aventura, Crimen, Ciencia Ficción, Superhéroes

Duración: 123 minutos

Idioma: Inglés

Productora: Deborah Snyder, DC Comics, DC Entertainment, Atlas Entertainment

Distribución: Warner Bros Pictures

4.4.2. Características psicológicas

Al igual que su antecesor, solo conocemos al Joker. En ningún momento se nos muestra cómo era su personalidad anterior y desconocemos por completo su origen y su pasado. Solo un pequeño guiño de cómo se convirtió en Joker, al contarnos como la doctora Quinn se convirtió en Harley Quinn lanzándose al tanque de ácido, al igual que le pasó a él. Salvo este detalle, solo se expone al personaje siendo Joker.

Su personalidad se caracteriza ante todo por ser un sociópata que carece completamente de empatía, remordimiento o falta de culpa. Siente rechazo hacia las leyes, las convenciones sociales y tiene inclinación a la violencia, la tortura y la manipulación.

Es extremadamente egocéntrico y excéntrico. Su personalidad narcisista expone el sentido desmesurado que tiene de su propia importancia. Cuando Harley le declara su amor, le dice que tiene más miedo de su corazón que de una pistola, a lo que este le contesta que él no es alguien de quién enamorarse y se define a sí mismo como una idea. Su relación con Harley también nos muestra sus dificultades para expresar o tratar con los sentimientos y lo mucho que desprecia a los demás.

Aunque no es bondadoso con nadie, ni siquiera con su amante, si podemos observar que tiene varios gestos humanos hacia ella. Por ejemplo, cuando se precipita al tanque de ácido para salvarla, cuando va en su búsqueda porque quiere recuperarla o en los mopes y gestos cariñosos que tiene hacia ella.

4.4.3. Elementos narrativos

Cabe destacar que es la primera vez que se presenta cinematográficamente al Joker con su compañera Harley Quinn y la historia que les envuelve. El personaje prácticamente solo aparece en pantalla cuando la trama tiene que ver con Harley, donde muestra el rechazo que siente hacia ella cuando le trata como paciente en Arkham o cuando le confiesa estar enamorada de él y como disfruta torturándola, a pesar de los guiños tiernos que tenga hacia ella.

Su objetivo en este caso no es más que recuperar a Harley de la cárcel en la que le ha metido el murciélago. Durante esta trayectoria podemos ver cómo disfruta torturando, metiendo miedo o se nos muestra como comenzó su relación con la doctora.

Sabemos que su background parte del tanque de ácido ya que se nos explica en una conversación, cuando vemos cómo tienta a Harley a tirarse por uno igual que en el que cayó él. Pero salvo ese detalle, solo vemos su personalidad actual.

Disfruta matando a sus víctimas, arrinconándolas y llevándolas al extremo, y vemos cómo pone fin a muchas vidas, aunque también tiene un séquito que le sigue y son fieles a él. Destaca también, el teatro que monta ante su víctima antes de aparecer, donde se advierte su personalidad plagada de excentricidades y su narcisismo.

4.4.4. Evolución del personaje

En lo único que podemos advertir un cambio en su personalidad, es en el antes y el después de que Harley caiga en el tanque, convirtiéndose en alguien igual a él. En el pasado, durante su ingreso en Arkham, la manipula hasta conseguir que ella le ayude a meter a su banda en el centro para escaparse, y aún así la tortura y disfruta con ello. Cuando es libre, Harley le busca para demostrarle su amor y él le responde despreciándola y humillándola. Mientras que, tras convertirse, él la idolatra, la busca, la cuida y demuestra su amor por ella mediante actos de pasión idílicos y un tanto dramáticos, a lo "Romeo y Julieta" (*Romeo and Juliet*, 1597, William Shakespeare).

También, es importante destacar, que este es el único Joker que provoca miedo sin ser rechazado por la sociedad. En varias escenas vemos que se ha posicionado en lo alto de la elite de Gotham, que vive en un apartamento plagado de lujos, que viste con diamantes y repleto de oro, y que la gente le teme, pero también desean acercarse a él y pertenecer a su círculo.

4.4.5. Rasgos físicos y estética del personaje

Su complexión física es la de un hombre alto y delgado, pero también definido, siendo este otro elemento nuevo que incorporaron por primera vez en esta versión.

El vestuario que utiliza este personaje es el más alejado del original. En ningún momento le vemos con traje morado, camisa verde o naranja como estamos acostumbrados, y además su atuendo varía mucho en cada escena en la que aparece. Le encontramos con camisa blanca abierta al pecho conjuntado con unos pantalones de traje negro, una pajarita desecha colgada al cuello y un bastón rojo metalizado. En otras ocasiones con un traje dorado o negro estilo pingüino, y en las escenas que aparece en el manicomio de Arkham con camisa de fuerza o con el torso desnudo.

La piel no es tan blanca como acostumbrábamos a ver en los casos anteriores, sino que se parece mas a un tono de piel normal, pero mucho más pálido. Las cuencas de los ojos se encuentran marcadas con maquillaje oscuro, los labios rojos, pero sin aumentar la sonrisa, dejan entrever una dentadura alterada por implantes metálicos y el pelo está teñido del verde más radiactivo.

A su cuerpo se le han añadido numerosos tatuajes, que no estábamos acostumbrados a ver en los casos anteriores, pero que sí respetan la esencia del personaje. En el pecho encontramos una calavera con un sombrero de arlequín y siglas “ah-ah-ah” colocadas de manera caótica y siendo algunas más grandes que otras simulando la risa característica del payaso. Además, tiene varias sonrisas a color (como la que tiene en la mano izquierda que utiliza en muchas ocasiones durante la película), cartas de póker, la palabra Joker, etc.

A este Joker también le vemos sobrecargado de joyas doradas de grandes dimensiones que recuerdan a la temática gánster, haciéndole parecer mucho más excéntrico e intimidante. Esto no solo lo acerca mucho más a la década actual, sino que le aporta mucha más liquidez económica de lo que llevamos viendo hasta ahora. Su estilo de vida, su atuendo, los coches que tiene o los sitios por donde se mueve le hacen ver muy diferente.

Imagen: El Joker interpretado por Jared Leto
Fuente: Recuperado de Pinterest

4.4.6. Articulación verbal

Su voz es más aguda y nasal. Estira las palabras al hablar y se expresa de manera muy exagerada, con muchos gestos que acompañan la actuación. Al igual que su risa estrambótica, no resultan naturales y se hace notar más su problema mental en su modo de hablar que en sus características físicas.

4.4.7. Relación con la publicidad

Durante las escenas en las que aparece Joker podemos distinguir la aparición de varias marcas, en su mayoría del ámbito de la moda y el lujo, para apoyar la elevada carga económica de la que dispone.

El producto con el que más interactúa el personaje es su coche. Se trata de un Lamborghini de acabado metálico en color morado, al que se ha denominado como *Vaydor*. Lo podemos ver en varias escenas en las que sale con Harley, como al principio de la trama cuando huye con ella de Batman o cuando ella le persigue en moto para declararle su amor.

La vestimenta, tanto del Joker como de Harley, es muy excéntrica y está plagada de relojes, joyas y marcas de lujo. Podemos destacar la presencia de Moschino, especialmente en el collar con la palabra *puddin* (bichito) en letras doradas, al que tanta trascendencia se le da cuando Harley recuerda elementos de su pasado con Joker.

Por último, aparece también Samsung en el sector tecnológico, en la tablet que utiliza Joker para amenazar al guarda de la garita y mostrarle que tiene secuestrada a su mujer.

4.5. El Joker de Todd Phillips

Joaquin Phoenix ha sido el último en dar vida al personaje para la película *Joker*, dirigida por Todd Phillips en 2019. Es la primera película basada en el personaje del Joker que se aleja del universo extendido de DC.

Esta vez nos encontramos a un personaje que se aleja inmensamente de la línea de ficción a la que nos venían acostumbrando anteriormente. Descubrimos a Arthur Fleck, un marginado, víctima de la sociedad que lo rechaza, que cuenta con un trastorno mental y se enfrenta a diversos traumas psicológicos. La trama desemboca en una espiral de locura que acaba por convertirle en un icónico referente antisistema, al que empieza a conocerse como Joker.

La película profundiza mucho más en la personalidad que hay debajo del gran Joker y en los orígenes de su condición mental, que en lo que se refiere al Joker como personaje, otorgándole una perspectiva mucho más humana y mucho más realista. Asimismo, se centra en un problema mental real, la epilepsia gelástica produce episodios de risa incontrolable, además de trastornos de conducta y alteración del estado del ánimo con los que tiene que luchar el protagonista a lo largo de la trama, lo que le da al personaje una línea de perspectiva distinta en la que desarrollarse y un gran trasfondo en la cuestión. Este Joker podría considerarse la personificación del pensamiento de Rousseau, que afirma que “el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe”.

El proyecto ha sido considerado un fenómeno sociológico, que además permite atraer a un nuevo público que se muestra desinteresado hacia el universo DC o Marvel en lo que a superhéroes se refiere, pero que se ha sentido atraído hacia el personaje que muestra esta película.

Es detectable también, la crítica social y la lucha contra el sistema que engloba la trama. Resulta admirable la manera tan progresiva de mostrar el deterioro mental al que sucumbe el

protagonista, partiendo ya de una situación bastante delicada. Esa locura le lleva a convertirse en un símbolo para los más desfavorecidos en una ciudad ahogada por las desigualdades económicas.

Inspirado en la novela gráfica de *The Killing Joke* (1988), podemos advertir una gran influencia del cine de Scorsese, principalmente de películas como *Taxi Driver* (1977), *Raging Bull* (1980) o *The King of comedy* (1982). En la actuación de Phoenix también encontramos referencias más clásicas, como el baile que interpretó Ray Bolger en 1957 para la secuencia de “The old Soft Shoe” que le aporta mayor peso al lenguaje no verbal.

El proyecto, ha conseguido un gran reconocimiento y ha contado con numerosos premios, entre los que se incluyen el Oscar al mejor actor en 2020, el Globo de Oro al mejor actor, Oscar a la mejor banda sonora y un León de Oro. Además, en 2019 se convirtió en la primera película de clasificación R en superar los 1000 millones de dólares en taquilla, llegando a recaudar 1074 millones.

4.5.1. Ficha técnica

Título: Joker

Basada en: *Batman: The Killing Joke* de Alan Moore

Dirección: Todd Phillips

Producción: Todd Phillips, Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Guion: Todd Phillips, Scott Silver

Música: Hildur Guðnadóttir

Fotografía: Lawrence Sher

Montaje: Jeff Groth

Vestuario: Mark Bridges

Protagonistas: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Bill Camp, Shea Whigham, Dante Pereira-Olson, Douglas Hodge, Jolie Chan, Bryan Callen

País: Estados Unidos

Año: 2019

Género: Drama, Suspense, Crimen

Duración: 121 minutos

Idioma: Inglés

Productora: DC Comics, DC Entertainment, Village Roadshow, Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, 22 & Indiana Pictures

Distribución: Warner Bros Pictures

4.5.2. Características psicológicas

El protagonista sufre una enfermedad psiquiátrica conocida como síndrome pseudobulbar o labilidad emocional, causada por lesiones cerebrales de su pasado, que produce estados involuntarios de risa o llanto, disartria, disfagia o disfonía.

Cuenta también con un trastorno de personalidad antisocial, que lo lleva a convertirse en un sociópata al que le caracteriza, principalmente, no adaptarse a las normas sociales, dificultades para relacionarse y tener estallidos de cólera que le harán cometer actos violentos y delictivos.

Además de esto, se encuentra envuelto en un mundo paralelo inducido por su imaginación, en el que se atisba cierto grado narcisista. Se puede entender que la causa sea por la poca atención, que llega incluso a la invisibilidad que le da la sociedad, incluyendo a su propia madre.

A rasgos generales, su carácter es ingenuo, añorado e inocente. Le vemos muchas veces indefenso ante un mundo que no le comprende. Hay mucho grado de bondad en sus actos, especialmente siendo Arthur Fleek, pero también durante su proceso de convertirse en Joker.

No podemos adelantar mucho en cuanto a la personalidad que desprende una vez finalizada la transición, ya que la película termina cuando se ha forjado el personaje del Joker. En esas escenas finales le vemos más alegre, más seguro de sí mismo, entendiendo el icono en el que se está convirtiendo y saboreando la gloria que tanto ansiaba.

4.5.3. Elementos narrativos

La trama se centra en Arthur Fleck, un aspirante a cómico que trabaja como payaso y vive con su madre, Penny, de la que tiene que hacerse cargo. A medida que la acción avanza, descubrimos que Arthur sufre un trastorno médico que provoca que le salga la risa en momentos poco apropiados, por lo que depende de los servicios sociales para conseguir la medicación. En esos momentos Gotham está plagado de delincuencia y pobreza, y casi toda la ciudad parece ser dirigida por el candidato a la alcaldía, el multimillonario Thomas Wayne, quien no deja de acrecentar la brecha entre ricos y pobres, lo que provoca manifestaciones en las calles. Vemos cómo a Arthur se le deja de dar la medicación porque cortan los fondos para el servicio social, cómo unos empleados de

Empresas Wayne le dan una paliza, cómo cree enterarse de que Thomas Wayne es su padre, y cómo este reniega y se ríe de él, lo que desencadena la completa locura del protagonista.

Toda la película gira en torno a cómo se forja el personaje del Joker, partiendo de conocer a Arthur Fleek. Su motivación principal es muy inocente y banal, quiere convertirse en cómico, y las acciones que desencadenan su locura surgen mientras lucha por abrirse hueco en su sueño laboral.

Resalta también la importancia que se le da al asesinato en la trama, ya que el primer asesinato que realiza de manera accidental desencadena el comienzo de su carrera hasta convertirse en Joker, y esta transición acaba también con el asesinato de su mayor referente cómico, Murray Franklin, de manera totalmente voluntaria.

4.5.4. Evolución del personaje

Es en la película en la que más podemos apreciar una evolución clara del personaje, ya que su fin es contar como Arthur, una persona vulgar y anodina, acaba convirtiéndose en el Joker.

Parte de la base de que es un tipo sin gracia que intenta ser cómico. Su forma de ser es muy inocente y aniñada, como si se tratara de un niño en el cuerpo de un hombre a causa de los trastornos que sufre y de la medicación que toma.

Encontramos dos puntos de inflexión que hacen que Arthur desencadene su locura. Por un lado, el encuentro con los tres empresarios que le atacan y a los que acaba matando en un arrebato de cólera y desesperación, y, por otro lado, que el estado deje de financiar su medicación.

Además, durante este proceso, descubre la realidad de su pasado y se lleva una decepción con la mentira que cree descubrir por parte de su madre, del señor Wayne y de su compañero de trabajo. Además de las burlas a las que le somete el presentador de televisión, Murray Franklin (interpretado por Robert De Niro) al que respetaba como ídolo.

Al final, Arthur satisface su necesidad de atención al ver a los medios y a la sociedad cubriendo su triple homicidio, que, junto a la eliminación de la medicación, constituye el detonante que

posteriormente le llevará a convertirse en Joker, una vez asuma todas las humillaciones y el trato negativo que se le ha dado.

4.5.5. Rasgos físicos y estética del personaje

Su complexión es alta, con las piernas largas y extremadamente delgada, haciéndosele notar todas las costillas. Tiene una cicatriz desde la nariz hasta el labio, un corte de pelo irregular y en ocasiones camina como un niño.

El vestuario de Arthur se caracteriza por su simplicidad y sus tonos camel, queriendo acentuar la idea de invisibilidad que tiene hacia el mundo. Este consta en la mayoría de ocasiones de una camisa blanca, un chaleco color teja y encima una cazadora color beige, bajo subtonos grisáceos.

Al final de la trama, una vez se convierte en Joker, su atuendo cambia por completo. Este incluye un traje color rojo, una camisa verde intenso y un chaleco naranja, que combina con un maquillaje de tez pintada de blanco y un maquillaje de payaso que cuenta con unos ojos hundidos en dos rombos azules, las cejas, la nariz y los labios, dibujando una sonrisa, de rojo y el pelo verde y largo peinado hacia atrás.

La diferencia entre un aspecto y otro es abismal. Los colores se vuelven mucho más vivos, resaltando sobre el fondo que sigue siendo oscuro. Esto enfatiza mejor el cambio que sufre su personalidad, que pasa de estar triste y sumido en la mediocridad, siempre en segundo plano, a resurgir de la manera más llamativa y viva posible.

Imagen: El Joker interpretado por Joaquin Phoenix
Fuente: Recuperado de Pinterest

4.5.6. Articulación verbal

Cuenta con una voz grave que al principio tiene características más añadas y dulces, tanto en los gestos como el tono, y que poco a poco se va volviendo más seria, pausada y firme.

Lo que más llama la atención es su risa, totalmente desatada e incontrolable, a causa del síndrome de labilidad emocional que padece y que suena a unos decibelios muy por encima de lo normal.

La frase popular por excelencia es la que además explica el trasfondo de crítica social que emana la película: *The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't* (Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no estuvieras).

4.5.7. Relación con la publicidad

En cuanto a los emplazamientos publicitarios que observamos en la película, destacan los del sector automovilístico, con marcas de gran importancia en el sector que se utilizan para darle versatilidad al contexto de los 90 en el que está basado la película. Destacan en particular Buick, Chevrolet y Ford. Pero también aparecen BMW, Cadillac, Chrysler, Dodge, Mercury, Pontiac, Toyota o Volkswagen entre otras.

En total *Joker* contó con 20 marcas diferentes para el *product placement*, las cuales cubren 13 minutos de la película, siendo 16 de estas marcas de automóviles.

También podemos destacar la marca de tecnología y electrónica Panasonic, utilizada en la televisión de la casa de Arthur y en la grabadora de VHS, que además aparecen en numerosas ocasiones a lo largo de la trama, siendo la marca más visible y apareciendo durante un total de tres minutos en pantalla, casi siempre en primeros planos.

5. Conclusiones:

Este trabajo ha consistido en una investigación del caso de estudio del personaje del Joker, basándonos en el análisis narrativo y psicológico de cada versión cinematográfica.

El estudio realizado ha servido para adentrarnos en una figura emblemática dentro del arquetipo del villano, y analizarla desde la perspectiva de la construcción narrativa de personajes. De este modo ha resultado muy estimulante el recorrido efectuado a través de todas las representaciones cinematográficas del Joker existentes hasta la fecha.

Los objetivos principales han sido alcanzados en base a los resultados logrados:

- Se ha conseguido profundizar en el estudio íntegro del personaje, analizando y abordando cada una de sus versiones cinematográficas y desmenuzando cada componente que le caracteriza.
- Se ha logrado conocer ampliamente la distinción de cada arquetipo de villano y sus antagonistas, para posteriormente saber analizar y conocer el fundamento en el que se basa el caso de estudio a lo largo del marco teórico.
- El apartado del análisis psicológico se ha conseguido gracias al estudio detallado que se ha llevado a cabo para profundizar en el personaje.
- Se ha cumplido con el estudio narrativo que se quería ejecutar de cada versión, gracias al trabajo de investigación exhaustivo que se ha efectuado para el fin del trabajo.
- Por último se ha profundizado en el fenómeno social de este caso de estudio como referente para el público cinematográfico. Una audiencia que no sólo consume este tipo de producciones, sino que sitúan a Joker como un icono actual tanto a nivel narrativo como estético.

En consecuencia, se puede afirmar que la hipótesis, la cual planteaba que el espectador siente interés por estereotipos de personajes que contrastan con la bondad o la moral, quedaría verificada tras los hallazgos del estudio narrativo presentado en esta memoria. Además, también se encuentra el éxito que cubren las críticas de las mencionadas películas y las cantidades de millones de dólares de recaudaciones que se han llevado todas ellas. A nivel del propio TFG, ha podido cumplirse debido a poder afirmar que la sociedad actual puede verse más atraída hacia un

personaje moralmente cuestionable porque refleja la realidad, se asemeja a la naturaleza humana y aporta mayor cercanía al espectador.

Además, según un estudio lanzado en marzo de 2020 por la revista *Psychological Science*, el espectador puede llegar a encontrar agradable, divertido o incluso sentirse atraído por un villano siempre y cuando comparta similitudes con él. Y se ha demostrado que el Joker puede llegar a representar todo aquello que se odia pero, al mismo tiempo, fascina.

En cuanto a la evolución que ha sufrido el personaje, se puede encontrar un punto de unión con la evolución que ha sufrido la sociedad desde 1960 en cuanto a la idea del bien y del mal que comentamos en la introducción.

En esta evolución social podemos ver cómo con las primeras apariciones del personaje y con cómo se le refleja en las películas de Tim Burton (o de Christopher Nolan), el villano se queda en un plano superficial, sin profundizar en su naturaleza, y carente de cualquier atisbo de bondad.

Es decir, el malo solo es malo y el bueno solo bueno, y sus valores no se cruzan. Si una persona es mala, no puede ser buena y viceversa. La idea del bien y del mal está separada por una línea muy gruesa en la que solo puedes acceder al total de una de las partes.

Con el avance del tiempo, y en especial, en el reflejo del Joker de Todd Phillips, esta línea se difumina hasta tal punto que no podemos asegurar quién es el bueno o quién es el malo, qué acción es mala por naturaleza y cuál ha sido corrompida por la sociedad que rechaza lo que no entiende o no comparte. Nos hace incluso dudar de si lo socialmente aceptado como bien moral lo es realmente o si nos equivocamos en creer así. Nos hace cuestionarnos lo que nos cuentan los grandes poderes que rigen la sociedad, como el político o el ámbito periodístico.

Eso es lo curioso de la evolución, que es capaz de convertir lo que se consideraba inquebrantable (la idea del bien y del mal) e implantar la duda sobre lo que se creía a ciencia cierta, lo que nos venía dado por la historia, lo que ya estaba escrito y aceptado.

6. Fuentes y referencias

Aguirre, J. M. (1996). *Héroe y sociedad: El tema del individuo superior en la literatura decimonónica*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero3/heroe.htm>

Álamo, F. (2013). *Introducción a la configuración narratológica de los conceptos literarios de héroe y antihéroe, Tropelías*. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Núm. 19. pp. 180-195.

American Film Institute (2003). *AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains. List of The 400 Nominated Screen Characters*. Recuperado de: <http://connect.afi.com/site/DocServer/handv400.pdf?docID=245>

American Film Institute (2003). *AFI's 100 Years... 100 Heroes & Villains. List of The 50 Winning Heroes and 50 Winning Villains*. Recuperado de: <http://www.afi.com/docs/tvevents/pdf/handv100.pdf>

Bauman, Z. y Donskis, L. (2019). *Maldad líquida*. Editorial Paidós. Colección: Estado y Sociedad. Traducción de Albino Santos Mosquera.

Cadena Ser. (2014). *¿Por qué nos gustan los personajes malvados?*. Recuperado de: https://cadenaser.com/ser/2014/08/14/television/1407983726_850215.html

Campbell, J. (1949). *The hero with a thousand faces*. Princeton: Bollingen Series. Edición en español en Campbell, J. (1992): *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*. México: Fondo de cultura económica.

Camps, V. (1985). *Del imperativo heroico al imperativo herético*. Revista de Occidente, Op. Cit., pág. 50.

Casetti, F., di Chio, F. (2007). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Domingo Centeno, M. (2002). *Naturaleza humana y estado de educación en Rousseau: la sociedad*. Madrid, Universidad de Alcalá.

FilmAffinity. (2005). *Batman (1989)*. [online] Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film732599.html>

FilmAffinity. (2007). *Batman (1966)*. [online] Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film647551.html>

FilmAffinity. (2008). *El caballero oscuro (2008)*. [online] Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film867354.html>

FilmAffinity. (2016). *Escuadrón suicida (2016)*. [online] Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film592391.html>

FilmAffinity. (2019). *Joker (2019)*. [online] Recuperado de: <https://www.filmaffinity.com/es/film520214.html>

González Requena, J. (2006). *Clásico, Manierista, Postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Editorial: Castilla Ediciones.

Kjeldgaard-Christiansen (2015). *Evil Origins: A Darwinian Genealogy of the Popcultural Villain*. Recuperado de: <https://www.apa.org/pubs/journals/features/ebs-ebs0000057.pdf>

Ladrón, L. (2005). *Nietzsche, el Superhombre y el Eterno retorno*. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Rodríguez Adrados, F. (1976). *Raíces griegas de la cultura moderna*. Madrid: U.N.E.D. (páginas 279 y 270).

Sánchez Escalonilla, A. (2002). *Guión de aventura y forja del héroe*. Editorial: Editex.

Seger, L. (2000). *Cómo crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas*. Traducción de Cristina Domínguez Medina. Barcelona: Paidós.

Vargas, J. J. (2014). *Los héroes están muertos*. Editorial: Dolmen.

6.1. Filmografía

Alien (Ridley Scott, 1979).

American history X (Tony Kaye, 1998).

American Psycho (Mary Harron, 2000).

Atracción fatal (*Fatal Attraction*, Adrian Lyne, 1987).

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979).

Batman (Leslie H. Martinson, 1966).

Batman (Tim Burton, 1989).

Batman Returns (Tim Burton, 1992).

Batman Forever (Joel Schumacher, 1995).

Batman y Robin (Joel Schumacher, 1997).

Breaking Bad (2008-2012).

Bridget Jones (*Bridget Jones's Diary*, Sharon Maguire, 2001).

Bonnie and Clyde (Arthur Penn 1967).

Django desencadenado (*Django Unchained*, Quentin Tarantino, 2012).

Drácula, de Bram Stoker (*Bram Stoker's Dracula*, Francis Ford Coppola, 1992).

El caballero oscuro (*The Dark knight*, Christopher Nolan, 2008).

El club de la lucha (*Fight Club*, David Ficher, 1999).

El diablo viste de prada (*The Devil Wears Prada*, David Frankel, 2006).

El gabinete del doctor Caligari (*Das cabinet des Dr. Caligari*, Robert Wiene, 1920).

El Hombre que ríe (*The man who laughs*, Paul Leni, 1928).

El lobo de Wall Street (*The Wolf of Wall Street*, Martin Scorsese, 2013).

El Padrino (*The godfather*, Francis Ford Coppola, 1972).

El resplandor (*The Shining*, Stanley Kubrick, 1980).

El rey de la comedia (*The King of comedy*, Martin Scorsese, 1982).

El señor de los anillos (*The Lord of the Rings*, Peter Jackson, 2001-2003).

El silencio de los corderos (*The Silence of the Lambs*, Jonathan Demme, 1991).

Enemigo público (*Enemy of the State*, Tony Scott, 1998).

Escuadrón Suicida (*Suicide Squad*, David Ayer, 2016).

Gran Torino (Clint Eastwood, 2008).

Gru: mi villano favorito (*Despicable Me*, Pierre Coffin y Chris Renaud, 2010).

Harry Potter (Chris Columbus, 2001).

Hijos de los hombres (*Children of men*, Alfonso Cuarón, 2006).

Infiltrados (*The Departed*, Martin Scorsese, 2006).

Instinto básico (*Basic instinct*, Paul Verhoeven, 1992).

Juego de Tronos (*Game of Thrones*, 2011-2019).

Joker (Todd Phillips, 2019).

La casa de papel (Netflix, 2017-actualidad).

La lista de Schindler (*Schindler's List*, Steven Spielberg, 1993).

La naranja mecánica (*A clockwork orange*, Stanley Kubrick, 1971).

Las dos caras de la verdad (*Primal Fear*, Gregory Hoblit, 1996).

Los vengadores saga (*The Avengers*, Joss Whedon, 2012).

Loving Pablo (*Loving Pablo*, Fernando León de Aranoa, 2017).

Malditos bastardos (*Inglourious Basterds*, Quentin Tarantino, 2009).

Maléfica (*Maleficent*, Robert Stromberg, 2014).

Metrópolis (Fritz Lang, 1927).

Perdición (*Double Indemnity*, Billy Wilder, 1944).

Peter Pan: La gran aventura (*Peter Pan*, P.J. Hogan, 2003).

Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra. (*Pirates of the Caribbean: The curse of the black Pearl*, Gore Verbinski, 2003).

Psicosis (*Psycho*, Alfred Hitchcock, 1960).

Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994).

Raging Bull (Martin Scorsese, 1980).

Scarface (Howard Hawks, 1932).

Solo en casa (*Home Alone*, Chris Columbus, 1990).

Sospechosos habituales (*The Usual Suspects*, Bryan Singer, 1995).

Star Wars (George Lucas, 1977).

Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (*Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street*, Tim Burton, 2007).

Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976).

Tiburón (*Jaws*, Steven Spielberg, 1975).

Training day (Antonio Fuqua, 2001).

Un ciudadano ejemplar (*Law abiding citizen*, F. Gary Gray, 2009).

V de Vendetta (V for Vendetta, James McTeigue, 2005).

X-Men (Bryan Singer, 2000).

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (*Who Framed Roger Rabbit?*, Robert Zemeckis, 1988).