

Batman & Joker: La naturaleza del ser o dos caras de la misma moneda

Batman & Joker: The nature of being or two faces of the same coin

Carla Apaza¹, Abel Carranza²,
Daniel Rivera³, Diana Velásquez⁴

CINE
SCRUPULOS

Volumen 10
Número 2
Julio a diciembre
2022

143

Resumen

El presente texto explica la complejidad moral que existe entre Batman y Joker para demostrar si la relación que existe entre ellos establece la construcción de un mismo personaje, pese a apuntar a extremos moralmente opuestos en la interacción con su realidad bajo métodos propios y en función de un componente trágico que marca sus convicciones. A raíz de ello, se realiza un análisis narrativo que evidencie posibles semejanzas y que se basa en los personajes de las propuestas cinematográficas contemporáneas visualizadas en estos últimos años.

Abstract

This paper explains moral complexity between Batman and Joker to demonstrate if relationship that exists between them establishes construction of the same character, despite pointing to morally opposite extremes in interaction with their reality under their own methods and based on a tragic component that marks his convictions. A narrative analysis is carried out that shows possible similarities and is based on characters of the contemporary cinematographic proposals visualized in recent years.

Palabras clave

Batman; Joker; moral; héroe; villano

Key words

Batman; Joker; moral; hero; villain

Citar como:

Apaza, C., Carranza, A.,
Rivera, D., Velásquez, D.
(2022). Batman & Joker:
La naturaleza del ser o dos
caras de la misma moneda.
CineScrúpulos, 10(2),
143-158. DOI: <https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v10i2.1842>

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Diseño Profesional Gráfico, e-mail: U202121378@upc.edu.pe; apaza.carla.soph2016@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Administración y Marketing, e-mail: U202122378@upc.edu.pe; lbcarranzaabel@gmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: U201922112@upc.edu.pe
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: U20211d856@upc.edu.pe; dianamilagrosvelasquezrios@gmail.com

Recibido:

8 de julio de 2022

Aceptado:

14 de octubre de 2022

Publicado:

30 de diciembre de 2022

Según Santana y Herrera (2017), el héroe representa una serie de valores y acciones éticas que apelan al bien común ya que su construcción está basada en ideales que protegen y sirven a los demás a través de sus hazañas.

Es importante resaltar que la construcción moral en la que se basan estos personajes están sujetas a una serie de arquetipos que describen su forma de actuar dentro de la narrativa. Por ello, es necesario ahondar en estos conceptos a fin de contextualizar y evidenciar perspectivas, de acuerdo con las circunstancias sociales que se encuentran en los personajes de Batman y Joker de las representaciones cinematográficas contemporáneas vistas en “Batman begins” (Nolan, 2005), “The Dark Knight” (Nolan, 2008), “Joker” (Phillips, 2019) y “The Batman” (Reeves, 2022).

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Construcción de arquetipos

Según Santana y Herrera (2017), el héroe representa una serie de valores y acciones éticas que apelan al bien común ya que su construcción está basada en ideales que protegen y sirven a los demás a través de sus hazañas. Su inherente naturaleza involucra una dualidad que margina sus propias aspiraciones en su búsqueda del bien por medio de su lucha contra el mal. A partir de ello, el héroe denota la acción de impartir la justicia, la valentía y la esperanza mediante sus acciones con el fin de construir un mejor futuro. A diferencia del villano o del antihéroe, el héroe no presenta interés alguno en beneficiarse a sí mismo al perjudicar el bienestar de las personas, sino que más bien exterioriza preocupación e identificación por proteger a los más vulnerables ante cualquier amenaza.

Del mismo modo, Gil (2014), apunta que un héroe aspira a ser más de lo que ya es dentro de su accionar al ayudar al otro, ya que mayormente es sometido a situaciones complejas que manifiestan la vulnerabilidad del mismo pues sus proezas demandan una gran capacidad para tomar decisiones de acuerdo a lo que es correcto, las que requieren el hecho de sacrificar hasta su propia vida. Este tipo de acciones moldean la figura que representa el héroe y contribuyen con la formación de su carácter. De esta manera, estas situaciones influyen en su madurez dentro de su desarrollo. Por ello, su imagen está relacionada con un símbolo que busca lo mejor para los demás a través de sus actos, pues su propósito se encuentra ligado a la intención de inspirar prosperidad y superación, pese a las adversidades que se interpongan.

Por otro lado, el villano es la representación contraria al héroe, una muestra retorcida sujeta a lo inmoral que ejerce maldad mediante la crueldad de sus actos en beneficio a un interés personal (Díez, 2020). Usualmente no presenta remordimiento alguno en dañar a otros dado que carece de rasgos que denoten empatía por los demás. Asimismo, es libre de realizar cualquier acción infame para alcanzar su objetivo, lo que a veces requiere romper límites morales. Siempre evoca atrocidades en su accionar, lo que lo vuelve un ente peligroso dentro de su naturaleza. Además, exterioriza una serie de rasgos particulares a raíz de su aspecto y de su personalidad desmesurada y banal, lo que transmite un perfil psicológico completamente desequilibrado y trastornado que ostenta cicatrices externas o internas y definen su figura como tal.

De la misma manera, Díez (2020) comenta que la singularidad del villano cumple un rol antagónico que se establece dentro de la narrativa al regirse en función de su propia ley. Asimismo, evidencia conductas en contraposición con los ideales éticamente correctos que connota el héroe o los principios que el antihéroe consideraría imparcialmente justos dentro de su propio código. De igual forma, su papel es relevante durante el desarrollo de la trama ya que moldea y complementa el carácter incorruptible e íntegro que conforma al héroe. Sin la existencia de este opuesto, no habría un objetivo trascendental alguno en la construcción del mismo.

Batman begins (Christopher Nolan, 2005).

El antihéroe se crea como una imagen humanizada que se distingue mitológicamente de lo que representa el héroe (Gómez, 2021). La figura surge como una personificación de lo imperfecto, como alguien que manifiesta tanto virtudes como defectos en su forma de actuar, conductas fuera de lo moralmente correcto. Estas características están sumamente ligadas a su entorno, dado que su transformación repercute sobre los conflictos y aspiraciones internas que posee por alcanzar una meta en particular.

De igual forma, Ruiz y García (2016) mencionan que esta figura no puede ser considerada como un ejemplo a seguir ya que representa, especialmente dentro de su accionar, valores que evocan cierta superioridad al estar por encima de todo. No obstante, destaca su habilidad para ser mediador entre el bien y el mal de manera lúcida, ya que manifiesta una postura neutral ante los hechos según sus propias convicciones. En otras palabras, es una figura que presenta rasgos humanos ya que comete errores y tiende a no ser perfecto en sus actos, relacionados con la realidad de su contexto ya que es un personaje no posicionado por encima de los otros gracias a cualidades divinas —como sería el héroe—, sino que es una imagen con la cual algunos pueden sentirse identificados debido a la fragilidad moral en su construcción. Incluso, el antihéroe puede llegar a ser más mitificado que el héroe, a pesar de que su forma de impartir justicia no sea del todo adecuada.

1.2. Ciudad Gótica

Según Santana y Herrera (2017), Ciudad Gótica se representa como una ciudad atormentada debido a un alto índice criminal y acciones ilícitas como la delincuencia y la corrupción, controladas por la mafia. Además, se evidencia una distinguida brecha de clases sociales entre ricos y pobres, en donde las perspectivas de ambos son totalmente diferentes de acuerdo con su realidad. Los ricos pueden darse el lujo de gozar de actividades sumamente refinadas, como el teatro o las fiestas de gala en torno a celebridades o figuras públicas.

El antihéroe se crea como una imagen humanizada que se distingue mitológicamente de lo que representa el héroe (Gómez, 2021).

Desde la perspectiva previsualizada en "Batman begins" (Nolan, 2005), Bruce Wayne se encuentra perdido en la oscuridad de su duelo frente a la tragedia que lo marca durante su niñez, pues asume la culpabilidad de lo ocurrido a causa de la vulnerabilidad de sus propios miedos.

• Por otro lado, los pobres deambulan por las calles y tratan de subsistir, así que en su desesperación sucumben al crimen y al vandalismo ante la necesidad de un cambio social.

• Estos complejos sociales determinan la construcción de la atmósfera dentro de Ciudad Gótica como un espacio contrastado ante la indigencia de la clase abandonada, lo que se evidencia más durante la noche como un entorno sombrío, lúgubre y apagado. En ese sentido, existe una noción de inseguridad ciudadana que involucra a ambas clases sociales, que quieren obtener el control total de la ciudad en vista de la criminalidad esparcida. Ante ello, la sociedad cae en el desamparo, por lo que la aparición de un símbolo que purifique la ciudad mediante la justicia implica devolver la esperanza en las calles por medio de la reestructuración del sistema, ya sea mediante el orden o la desestabilización social a través del caos, como podemos apreciar en "The Dark Knight" (Nolan, 2008) y en "Joker" (Phillips, 2019).

• 1.3. Batman: el símbolo y la máscara

• Desde una perspectiva general de la construcción del personaje, Bruce Wayne es un niño que pierde a sus padres durante la noche, en recorrido por un desolado callejón y a mano armada por un delincuente mediante un asalto. Esta tragedia lo marca profundamente de por vida y sella su camino en su búsqueda de venganza en sus primeros días como Batman (Santana y Herrera, 2017).

• Desde la perspectiva previsualizada en "Batman begins" (Nolan, 2005), Bruce Wayne se encuentra perdido en la oscuridad de su duelo frente a la tragedia que lo marca durante su niñez, pues asume la culpabilidad de lo ocurrido a causa de la vulnerabilidad de sus propios miedos. Sin embargo, con el pasar de los años, la sensación de culpa se trastoca en ira, y es en ella donde se pierde moralmente dado que, en un principio, busca ejercer su propia justicia al atacar contra la vida del asesino de sus padres. No obstante, no llega a cometer su acto en respuesta a una serie de eventos fortuitos que acaban con el asesino, lo que refleja el fruto de la criminalidad y de la corrupción que persisten en Ciudad Gótica. Ante ello, Bruce queda perplejo y adquiere conciencia de sus acciones a través del panorama corrupto que irradia la ciudad. Por ello, decide emprender un viaje idealista que le ayude a comprender el complejo criminal, la naturaleza entre el bien y el mal para encarar sus miedos. Sin embargo, por más que opta habituarse en una fraternidad criminal mediante la necesidad y el hambre, establece con claridad las barreras morales que no está dispuesto a cruzar, entre ellas convertirse en un asesino, ya que considera que es la línea que logra distinguirlo con el resto. Esta reflexión perpetua desde su entrenamiento con Ra's al Ghul, donde se percata que dejarse llevar por el odio puede consumir su integridad, es lo que determina su alejamiento del camino que la Liga de las Sombras le ofrece. De esta manera, regresa a Ciudad Gótica más que decidido para pelear por ella, pero no como persona, ya que considera que el perfil de Bruce Wayne es frágil y corruptible, sino más bien como un símbolo que personifique la representación de sus miedos, tal y como lo es Batman. Gil (2014) menciona que bajo el ojo de la vista pública, la figura de Bruce Wayne es como la del *playboy* filántropo multimillonario que maneja la compañía de su padre a través de su legado, mientras que la encarnación de Batman manifiesta la verdadera intención de sus ideales por medio de su lucha contra la corrupción en Ciudad Gótica, donde ejerce su propia justicia al actuar al margen de la ley.

• Por otro lado, la figura de Bruce Wayne bajo la propuesta presentada en "The Batman" (Reeves, 2022), predispone a compartir los mismos principios morales en su lucha y toma en cuenta "Batman begins" (Nolan, 2005) y "The Dark Knight" (Nolan 2008). Sin embargo, se aprecia un Bruce Wayne más trastornado y reprimido frente a su dolor, por lo que denota una profunda soledad la mayor parte del tiempo. De igual manera, tiende a ser inexpresivo

frente a los acontecimientos que lo rodean y parece estar inmerso en su propio mundo. Demuestra dificultades para expresarse emocionalmente con el resto, por lo que su actitud frente a los demás es sumamente introvertida y un tanto hostil, pues connota cicatrices internas que reflejan lo que es. Por ello, es propenso a desconfiar y a pensar lo peor de los demás. En ningún momento deja de estar alerta del entorno, pese a disponer de cierto estatus social gracias a su imagen como figura pública. No obstante, considera que su imagen como Bruce Wayne es una molestia, ya que estima que el verdadero legado de su familia está reflejado en la intención de lucha y no en el imperio, por lo que no demuestra interés alguno en perderlo todo si no logra realizar un cambio significativo de acuerdo con sus ideales. De esta manera, esta lucha tiene peso en su comportamiento, pues se obliga constantemente a esforzarse por intentarlo. Si eso requiere sacrificar su vida, no le importa en lo más mínimo. Pero por más sólida que parezca su lucha como justiciero, la población parece no estar de acuerdo con su accionar como Bruce Wayne, ya que no ha demostrado interés alguno por realizar un cambio social con su fortuna, pese a que su familia hacía la práctica de la filantropía. La razón de ello es haber crecido aislado de la realidad de Ciudad Gótica al estar enfocado en sus propias convicciones por querer vengar la muerte de sus padres. Esto refleja el complejo emocional que padece al crecer sin una figura paternal que lo apoye y oriente en su dolor.

Por ello, Bruce Wayne nunca se despoja del manto de ser Batman, incluso cuando es Bruce Wayne. El traje posee una carga simbólica que exterioriza la imagen que Bruce Wayne desea transmitir al entorno, pues la intención de su lucha se refleja en su verdadera naturaleza durante la noche o fuera de la vista pública.

Según Santana y Herrera (2017), Batman representa los intereses de mantener el sistema a través de los medios legales buscados en "Batman begins" (Nolan, 2005) o a través del interés cercano presentado en "The Dark Knight" (Nolan 2008), al procurar e inspirar a las personas la importancia de preservar la esperanza y la fe mediante un cambio. Claro que sus acciones están fuera de la institucionalidad que se rige en Ciudad Gótica, pues Batman busca purificar con el fin de lograr un balance equitativo y social dentro del sistema. En ese sentido:

(...) Batman tiene origen en la clase más alta de Ciudad Gótica y aunque defiende algunas de las luchas de la clase baja, no tiene interés alguno por controvertir el sistema, sino por purificarlo de la corrupción y así dar mayor justicia a las clases bajas, lo que lo hace un héroe que lucha por la defensa del sistema. (Santana y Herrera, 2017, p. 12)

Los autores plantean que la condición heroica de Batman se representa como una figura que promueve la justicia en las calles y apela a la seguridad del bien común de los ciudadanos vulnerables en la ciudad, lo que deja de lado su principal motivo de lucha frente a la muerte de sus padres al buscar un motivo más pulcro e íntegro ajeno a la venganza. No obstante, esta cualidad es la que en primera instancia define al personaje como tal. De este modo, Gil (2014) menciona que puede analizarse al personaje como un signo, ya que en el ámbito social representa la lucha contra la injusticia y la criminalidad que constituye la ciudad. Esto está manifestado en sus dos personalidades: por una parte, Wayne usa su fortuna para ayudar al necesitado; por otra parte, Batman usa sus dotes de detective y su destreza física para erradicar el mal de Ciudad Gótica. El autor concluye que el proceso que el personaje atraviesa mediante su labor como justiciero no se liga con actuar de forma impulsiva e innecesaria; por lo contrario, demuestra un carácter disciplinado en todo el sentido de la palabra, por lo que evidencia lo impecable que es su papel como caballero de la noche mediante su lucha. Pero claro, siempre habrán intenciones por corromper su imagen, pues actúa bajo su propia ética de acuerdo a su percepción de lo que es correcto. A raíz de esto:

La figura de Bruce Wayne bajo la propuesta presentada en "The Batman" (Reeves, 2022), predispone a compartir los mismos principios morales en su lucha y toma en cuenta "Batman begins" (Nolan, 2005) y "The Dark Knight" (Nolan 2008).

The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008).

(...) no existe un héroe en los términos que indica Bauzá (1998), ya que se supone que Batman no actúa de acuerdo con la ética que se refleja en la película. Sin embargo, se puede mencionar que el héroe nunca quiebra su única regla: no matar. Su honor está contenido en ella, su heroicidad consiste en no traspasar la línea que lo convertiría en un asesino. De acuerdo con Derrida (2008) el concepto de héroe cambiaría según a la época y la sociedad que lo determinan, mas Batman nunca asesina a nadie durante la trilogía de Nolan. (...) Se debe recordar que Batman actúa fuera de la ley, es ajeno a los límites sociales, por lo que su ética es distinta a lo que plantea la sociedad, y en este juego es donde aparece la ambigüedad y se duda del hombre murciélago. El héroe se define por sus actos y no por sus sombras, pero ambos elementos permiten que el personaje resuene en el nivel humano. (Segura, 2020, p. 154)

La condición heroica de Batman se representa como una figura que promueve la justicia en las calles y apela a la seguridad del bien común de los ciudadanos vulnerables en la ciudad.

Ruiz y García (2016), citando a Vogler (2002), mencionan que “una sombra puede ser un personaje o una fuerza externos al héroe, o también una parte del héroe hondamente reprimida” (p. 7), lo que entra en el molde de ambas propuestas del personaje, tanto en la versión de Nolan como en la de Reeves. Es importante esto, ya que la propuesta vista en “The Batman” (Reeves, 2022) encaja en la profundidad de vivir reprimido, emocionalmente hablando, pues su Batman representa eso. Del mismo modo, esta característica se aprecia en su forma de ser con los demás, tanto con criminales como con policías, ya que surge como una entidad agresiva y no limitada a anteponerse ante los demás, que se deja llevar por sus impulsos a causa de sus conflictos internos. Es eficiente al tratar de imponer respeto, pero también es proclive a adoptar

una postura violenta y a sobrepasar sus límites, ya que parece ser que dentro del manto de Batman, Bruce Wayne muestra su verdadera naturaleza. En este punto la figura de Batman falla como símbolo, pues su intención de exteriorizar la venganza mediante su imagen es tergiversada por el resto. Por ello, a raíz de la reflexión mediante la lucha, se percata que debe aspirar a ser un mejor ejemplo para Ciudad Gótica.

1.4. Joker: el caos y la risa marginada

Según Álvarez (2010), Joker surge en “The Dark Knight” (Nolan, 2008) como la contraposición de todo lo que representa Batman, un agente del caos que busca la destrucción total de Ciudad Gótica por medio de ideales anarquistas y maquiavélicos. Es dueño de su propia realidad y libre de alterarla a su gusto, pues no posee extremos morales ni cree en nadie:

Para él mismo, su encarnación significa una página en blanco, una oportunidad de acción sin ningún tipo de antecedentes, que le permite reinventarse constantemente mientras busca la esencia de su personalidad. Mientras que otra tendencia sugiere que su locura es más bien una forma avanzada de sanidad, que le permite observar el mundo desde una perspectiva lúcida que nadie más puede comprender. De cualquier manera, se comprueba que el Guasón no le teme a nada ni a nadie, cualidad que lo hace mucho más temible como villano. (Álvarez, 2010, p. 29)

Joker tiene una particularidad en su forma de ser: ser impredecible en sus actos. Esa cualidad la comparte con su pasado, del que se desconoce todo, lo que lo convierte en un ente más misterioso y peligroso. Ejemplo de ello es cuando refleja ser contradictorio en distintas ocasiones al narrar la historia detrás de sus cicatrices, las cuales dan origen a su sentido del humor tan retorcido. En ese aspecto, se expresa una noción de abuso, rencor y abandono en base a experiencias marginales de su entorno, detonantes de su masoquista e hilarante forma de ver la realidad por medio de una sonrisa a través de su trastornada personalidad. De esta manera, su aspecto refleja la impureza de su ser a través del maquillaje y también manifiesta comportamientos psicóticos y repulsivos acorde a su personalidad. Asimismo, denota una obsesión con Batman en función de su construcción de acuerdo a sus límites morales y a la representación como símbolo de justicia y orden, ya que él busca lo opuesto en su lucha por el alma de Ciudad Gótica a través del caos (Alba, 2020).

En “Joker” (Phillips, 2019) se ofrece una versión que exterioriza una catarsis emocional del personaje a través de la vulnerabilidad que evoca la figura de Arthur Fleck, representado como alguien desamparado de acuerdo a su realidad social a raíz de la desigualdad y marginación que padece día a día gracias al vandalismo que existe en Ciudad Gótica. En otro aspecto, Arthur padece de una condición médica peculiar que se evidencia con la singularidad de una risa que transmite dolor ante cualquier evento que lo amenace o lastime, que surge de forma involuntaria a causa de circunstancias emocionales relacionadas con el abuso que vivió desde pequeño a manos de su madre. Además de ser maltratado, está psicológicamente trastornado: la mayor parte del tiempo vive inmerso en alucinaciones impropias de la realidad, que él crea como medio de escape ante las frustraciones que experimenta en las calles. También padece tendencias suicidas por estar harto de su entorno y reprime sus emociones con frecuencia al no saber cómo actuar frente a los hechos, de manera que cuando afronta los conflictos opta por sufrir mediante su risa. En ese sentido, la trama presenta un punto en el que él no puede más, por lo que asesina a un grupo de jóvenes en defensa personal. Ese acto impulsivo da lugar a la exteriorización de su verdadero ser, que expone todas sus emociones como una representación propia de su naturaleza (Gómez, 2021). Esta figura artística es una de las representaciones que plantea Rousseau en base a sus pensamientos cuando dice que “el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe” (Alba, 2020).

Joker surge en “The Dark Knight” (Nolan, 2008) como la contraposición de todo lo que representa Batman, un agente del caos que busca la destrucción total de Ciudad Gótica por medio de ideales anarquistas y maquiavélicos.

En "Joker" (Phillips, 2019) se ofrece una versión que exterioriza una catarsis emocional del personaje a través de la vulnerabilidad que evoca la figura de Arthur Fleck, representado como alguien desamparado.

De esta manera, conforme avanzan los hechos y a través del descubrimiento de su trágico pasado, Fleck se percata de que lo que padece no es una enfermedad sino la manifestación de su esencia. Se acepta y muestra alegría por dejar salir ese lado violento que ha reprimido por tanto tiempo. Adopta la personalidad de Joker que, a diferencia de Arthur Fleck, apela a los sentidos del color, al carisma y a la emoción de una manera visceralmente poética. Se vuelve un símbolo antiopresor que encuentra su lugar con los marginados de Ciudad Gótica. Al buscar justicia por sí mismo, encuentra un bien en común para los demás y su existencia tiene relevancia, a diferencia de lo que sentía al inicio:

El personaje trata de reprimir sus impulsos una vez que le niegan las ayudas de los servicios sociales, pero es la sociedad quien le hostiga y le hace convertirse en una persona violenta, siendo así un factor fundamental para entender su viaje. Además de esos factores que le preparan para afrontar el nuevo mundo ya comentado, surgen otros factores conocidos como detonantes, es decir, aquellos que le llevan a cometer los asesinatos (el engaño por parte de su compañero de trabajo, la mentira de su madre, la ridiculización por parte de su ídolo). Este último engaño es el que hace a Joker sentir un rechazo aún mayor, dando lugar al asesino en serie que se refleja en la película. (...) De esta forma, Joker acaba encontrando su lugar en el crimen y el delito, un nuevo mundo que lo aleja de su realidad y que le ayuda a solventar ese rechazo social. (...) En nuestro interior existen unos impulsos adversos que debemos aceptar y sacar a la luz para sanarlos y proceder a la sanación, debemos dejarnos llevar por ciertos sentimientos sin sentir miedo por ello. El perfil psicológico del Joker nos muestra que el personaje no solo deja escapar su sombra, sino que lejos de sanar la deja libre. (Gómez, 2021, pp. 65, 66)

2. METODOLOGÍA

La metodología en función del análisis cinematográfico de las películas "Batman begins" (Nolan, 2005), "The Dark Knight" (Nolan, 2008), "Joker" (Phillips, 2019) y "The Batman" (Reeves, 2022), prioriza la construcción moral de los personajes de Batman y Joker de acuerdo a la exteriorización de su verdadera naturaleza por medio de los nexos de continuidad dramática a raíz de sus motivaciones. Se ha optado por explorar la relación que existe entre estos personajes en base a un detonante trágico en su pasado, lo que explica la intención de realizar un cambio significativo en Ciudad Gótica conforme a sus propias convicciones. Sin embargo, existe una diferencia dentro de sus ideales, sumamente ligados a su meta por alcanzar un mismo objetivo haciendo uso de distintos medios, por lo que ambos se interrelacionan entre sí a través de una sinfonía simultánea entre el bien y el mal.

3. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

3.1. La construcción moral

En primer lugar, se deben comprender las tendencias morales que ambos personajes denotan mediante sus actos, sujetas desde un principio a posturas individualistas al ejecutar sus intenciones por establecer un cambio y actuar al margen de la ley. Es importante señalar las posturas y extremos que se establecen en cuanto a su encarnación a través de la moralidad, que está construida bajo una serie de principios que conforman la integridad de una sociedad que toma conciencia de lo que es correcto por medio de las acciones que cada individuo ejerce para una mejor convivencia. Esto se logra mediante la práctica de valores ligados a parámetros éticos que cada uno asume para evitar conflictos sociales. En ese sentido, el mecanismo moral de una sociedad se rige en base a los ideales que se instauran dentro del sistema para

determinar un estado de plenitud en función de las normas que se adoptan para el bien común.

Por otra parte, la ética constituye una mirada personal respecto a las consideraciones que mantiene una sociedad para que ésta sea funcional, a fin de mantener un balance de acuerdo con la conducta que las personas realizan frente a lo que las rodean. Sin embargo, esto no implica que la estructuración moral que se impone desde un comienzo pueda ser cuestionada ante distintas perspectivas de cómo funciona el mundo, pero al adoptar ello con el objeto de ejercer un cambio, involucra confrontar lo que está claramente constituido dentro del sistema, por lo que actuar en base a la disposición de la mirada personal frente a las cosas requiere hacerlo bajo el uso de los propios medios. De otra manera, ejercer un acto moral estaría ligado a la introspección de la integridad mediante la conciencia que se asume frente a una acción, lo que varía de acuerdo al contexto que se presenta en una situación que involucre actuar conforme a los principios de uno, así como la construcción emocional que tiene un individuo frente al entorno, pues las emociones pueden ser canalizadas como un medio que justifique el accionar de un objetivo y están sujetas a diversas circunstancias.

A raíz de ello, la personalidad propuesta bajo la premisa que se tiene sobre la peculiaridad moral de los personajes explica una aproximación conductual entre los dos por querer alcanzar un mismo objetivo mediante dos posturas distintas, pues uno adquiere cualidades de héroe al tratarse de un ente que busca lo mejor para todos y considera su inclinación moral a través de su lucha contra la criminalidad esparcida en Ciudad Gótica, no sin antes evocar una intención personal desde un factor trágico que margina su propia construcción, pues desde un inicio se plantea que se trata de una personificación alzada desde el odio y la venganza al ejercer justicia por encima de la ley a través de sus propios métodos. Por ello, no podría ser considerado como un héroe ya que se trata de un justiciero que actúa bajo su propia ética, sin considerar los preceptos legales establecidos en Ciudad Gótica, por más pulcra que parezca su intención por establecer un cambio mediante la purificación del sistema. El otro desencadena una serie de elementos que cruzan los límites morales que se establecen dentro de una sociedad mediante la acción anárquica de su propósito, que desborda indiferencia y rechazo por la estructura social de la ciudad, así como exterioriza lo peor de las personas y las hace semejantes a él por medio de la muerte y el caos.

En ese aspecto, es importante señalar la barrera que los divide conforme a su accionar al separarlos como figuras completamente distintas dentro de su propia naturaleza. Por un lado, Bruce Wayne yace sobre los traumas que marcan su lucha al adoptar el manto de Batman, pero no sin antes contraer una visión que pueda conformar su carácter mediante la diferenciación entre el bien y el mal, por lo que la encarnación de su figura es sólida en base a sus principios al regirse de manera impecable gracias a su destreza moral de representar un cambio en la ciudad. De la misma manera, es consciente de las barreras que no está dispuesto a cruzar en función de sus propias convicciones de querer transformar Ciudad Gótica a través de un orden social y un sentido de justicia, pues ello involucra anteponerse como símbolo radicalmente extremista mediante la intención homicida que evoca la figura del vigilante, arraigada en los deseos de cambio a través del sacrificio de vidas humanas, sean inocentes o no en base a sus acciones. Por ende, aspira a una intención propia de superación mediante el valor que ejemplifica la esperanza, la que funciona como un rasgo que emite luminosidad dentro de la propia oscuridad que recae sobre Ciudad Gótica, por lo que sus intenciones siempre están sujetas a priorizar el bienestar de los demás.

En contraposición, Joker no asume ningún límite para ejercer su propia visión del cambio en función de su realidad, ya que goza de la inmoralidad

Se deben comprender las tendencias morales que ambos personajes denotan mediante sus actos, sujetas desde un principio a posturas individualistas al ejecutar sus intenciones por establecer un cambio y actuar al margen de la ley.

La ética constituye una mirada personal respecto a las consideraciones que mantiene una sociedad para que ésta sea funcional, a fin de mantener un balance de acuerdo con la conducta que las personas realizan frente a lo que las rodean.

de sus acciones por medio de su trastornada personalidad y carece de conciencia de las repercusiones que expone su naturaleza. En ese sentido, su figura denota rebeldía, locura y caos por desestructurar la moralidad social de Ciudad Gótica mediante sus ideales, sujetos a su propia marginación como individuo. De esta manera, su conducta está entrelazada por diversos factores de su pasado, los que detonan la intención de sus motivaciones mediante un fin absolutista que busca desenmascarar la integridad correcta que las personas proyectan al estar sujetas a un orden moral. De este modo, la distorsión de su mentalidad está ejemplificada en cada uno de los habitantes por medio de la desintegración del sistema y de la liberación. Es decir, la construcción moral de las personas se reprimen en la falsedad de adoptar actitudes que van acorde con lo que es correcto. En tal sentido, prioriza su necesidad de exteriorizar la verdadera naturaleza de las personas mediante la impulsividad de sus ideales. Asimismo, su accionar se basa en tergiversar la línea moral que limita a Batman mediante el crimen, por lo que su intención por reestructurar un cambio social se efectúa sin las consecuencias que encarnan sus acciones.

3.2. La construcción arquetípica

La imagen que evoca Batman mediante su lucha está constituida por un perfil antiheroico que connota rasgos heroicos al optar por el bienestar común en base a su propia tragedia y a la criminalidad que persiste en Ciudad Gótica. La construcción antiheroica radica en su intención de establecer una renovación social fuera de la ley, ya que sus métodos evitan ir acorde con lo que se instaure dentro de las instituciones socialmente públicas que rigen Ciudad Gótica, constituidas sobre un sistema corrupto a raíz del control que ejerce la mafia sobre el sector. De igual forma, sus métodos involucran el uso de su destreza física en contra los criminales por medio de su sentido de justicia, a fin de impartir sus propias convicciones. No obstante, cae en la violencia sin cruzar la línea moral que lo distingue de su contraparte. En ese sentido, se deja llevar en su accionar por las emociones y quiere solidificar la intención que implica su lucha mediante el uso de la fuerza física. Esto se ejemplifica en la vulnerabilidad que refleja su humanidad ante la cercanía de perder nuevamente a un ser querido, acorde con su pasado.

Por otro lado, la construcción heroica que evoca Batman está basada en arriesgar su vida por los demás a través del propósito que exteriorizan sus principios bajo la representación de su figura como símbolo, la que emana una intención noble por querer mejorar el orden social instituido en Ciudad Gótica mediante la justicia de su ideal. Connota esperanza dentro de la singularidad que cada ciudadano espera por intermedio de la fe ante un cambio. Por ello, la complejidad de sus hazañas se arraigan en lo que es correcto desde su propia ética por el bien común.

La figura de Joker se divide si tomamos en cuenta “The Dark Knight” (Nolan, 2008) y “Joker” (Phillips, 2019), pues la construcción está ligada a los arquetipos que implican ser antihéroe y villano bajo perspectivas propias. Por un lado, la aspiración anarquista mediante el caos se visualiza en “The Dark Knight” (Nolan, 2008). En un sentido, Joker es lo contrario a la imagen que representa Batman, un ente que personifica la impureza de la construcción social en Ciudad Gótica pues sus acciones se basan en la indiferencia frente a los crímenes, ya que se rige por su propia realidad. De este modo, no duda en actuar acorde a su libre albedrío, pues carece de sentido de moralidad y no denota límite alguno en sus actos de acuerdo a sus convicciones. Ahondar en ello implica desmenuzar la complejidad de ser un asesino mediante su naturaleza, ya que éste tiene la peculiaridad de manifestar carisma y gracia ante la intención de su villanía por corromper la incorruptibilidad de Batman. En ese sentido, no demuestra interés alguno por sacrificar vidas inocentes ni la integridad de los más nobles —Harvey Dent— en su lucha por el alma de Ciudad Gótica.

Joker (Todd Phillips, 2019).

Por otro lado, la marginalidad social en la que vive Arthur Fleck puede ser comprendida desde un complejo emocional ya que se le considera una víctima de su realidad debido a las injusticias que atraviesa en su transformación como Joker. Su naturaleza implica que su dolor pueda ser escuchado a través de la acción inmoral que lo lleva a convertirse en alguien que es visto dentro de la sociedad, por lo que su accionar es un acto de liberación antisistema para los demás marginados. Sin embargo, estos extremos morales deterioran su construcción antiheroica ya que sucumbe a la oscuridad de su origen, sujeta a la intención idealista conforme a su búsqueda por ser feliz ante la necesidad de respuestas frente a su dolor. No obstante, por medio de esta búsqueda llega a aceptarse como símbolo frente a la vista pública, por lo que pierde todo sentido de la moralidad a través de la exteriorización de su risa marginada mediante el caos esparcido en Ciudad Gótica.

3.3. La construcción del origen

Existe una diferencia dentro de la construcción como individuos en los personajes, ya que crecen en realidades socialmente opuestas que personifican la intención de sus principios, pues ambos actúan ante un nexo de continuidad dramática en función de un detonante trágico de su pasado.

La personificación de Batman surge a raíz de la tragedia que marca a Bruce Wayne desde pequeño ante el asesinato de sus padres, por lo que se convierte

Joker no asume ningún límite para ejercer su propia visión del cambio en función de su realidad, ya que goza de la inmoralidad de sus acciones por medio de su trastornada personalidad y carece de conciencia de las repercusiones que expone su naturaleza.

La construcción heroica que evoca Batman está basada en arriesgar su vida por los demás a través del propósito que exteriorizan sus principios bajo la representación de su figura como símbolo.

• en una víctima más del crimen esparcido en Ciudad Gótica. Ante ello, nace el deseo de venganza mediante la necesidad de modificar el sistema social que se rige en la ciudad por un propósito sentimentalista e idealista de establecer un cambio. Cabe recalcar que Bruce Wayne dispone de las facilidades para realizar una mejora por medio de su fortuna, lo que se visualiza en “Batman begins” (Nolan, 2005) y “The Dark Knight”, a diferencia de la propuesta planteada en “The Batman” (Reeves, 2022), ya que por un lado Wayne ejerce la filantropía mediante la compañía de su padre, pero dan indicios de presentar una intención por reestructurar socialmente las marginaciones que atraviesan las clases oprimidas. Se nos presenta un Bruce Wayne inmerso en su tragedia y en su propia lucha, por lo que opta por exteriorizar un perfil trastornado frente a su entorno al convertirse en un animal nocturno mediante su papel como Batman. Esto implica que descuide su imagen pública a propósito, pese a disponer de la riqueza para generar un cambio significativo en Ciudad Gótica, por lo que la intención de su lucha es personal y en base a sus conflictos internos. De esta manera, la carga emocional que trae la tragedia de sus padres involucra vivir martirizado bajo el simbolismo que expresa y exterioriza la figura de Batman.

• En segunda instancia, las figuras propuestas de Joker en “The Dark Knight” (Nolan, 2008) y “Joker” (Phillips, 2019) presentan diferentes construcciones a raíz de sus tragedias. Por un lado, en el primero evidencia un aire misterioso frente a su pasado, pues no afirma con exactitud la verdad de los hechos que lo trastornaron. Sólo se evidencia una supuesta cuestión de maltrato y abandono al crecer renegado frente a distintos traumas que le dan sentido a su retorcida visión de las cosas mediante una sonrisa denigrada. En ese sentido, su origen yace en la tragedia y en el anonimato, lo que explica el peligro que emana de su naturaleza, como un ente que no dispone de pérdida emocional alguna a causa de que éstas no pueden perjudicar lo que es, pero sí alterarlo de manera impulsiva y violenta como factores detonantes. Del mismo modo, parece ser conflictivo de acuerdo al entorno, como un ser que de alguna u otra manera es marginado por circunstancias sociales acordes a su realidad, la que es un misterio en su totalidad.

• Por otro lado, en “Joker” (Phillips, 2019) el personaje nace de la marginalidad social a raíz de acontecimientos violentos y traumáticos, como una figura desamparada ante la necesidad de ser comprendida como tal. De esta manera, su naturaleza radica en soportar la conflictividad de su condición frente al entorno a lo largo de su vida, como alguien repudiado y abandonado a su suerte. Frente a este panorama social, adquiere conciencia de la crueldad a la que se ve sometido en base a las injusticias sociales que recaen sobre Ciudad Gótica. Asimismo, su moralidad es puesta a prueba en diversas ocasiones frente al maltrato, hasta el punto detonante en que manifiesta su verdadera naturaleza. De este modo, comprende su origen mediante un factor cómico dentro de la tragedia, lo que connota las tendencias sociópatas en su accionar por medio de la dualidad de su personalidad, pero es principalmente una figura frágil que evoca necesidad y comprensión a raíz de su sufrimiento, por lo que opta por representar lo legítimo de sus intenciones a través de su nueva personalidad.

4. CONCLUSIONES

• En función de todo lo anterior, se comprende que en la naturaleza ejemplificada que denotan los personajes se exteriorizan raíces emocionales en función de la semejanza en sus inicios, ya que en cierta forma ambos surgen por marginaciones emocionales mediante circunstancias trágicas en su pasado. De esta manera, existe una relación en los ideales que ambos personajes buscan para establecer un cambio dentro de Ciudad Gótica, de acuerdo con la mentalidad de sus propias convicciones. En este sentido, las circunstancias sociales establecidas en el entorno los obliga a actuar por medio de intenciones

The Batman (Matt Reeves, 2022).

que se consideran utópicas, ya que sus aspiraciones están ligadas a concebir un propósito ideal sumamente irrealizable por transformar la estructura social presente en la ciudad, acorde a sus tragedias.

El motivo de su lucha está sujeta a una descontextualización de la complejidad natural entre el bien y el mal, ya que ambos personajes tratan de sacar a luz una faceta de la sociedad que resulta imposible de alcanzar debido a la marginación social presente que evocan los ciudadanos en base a su accionar, consecuencia de la desigualdad social que se manifiesta en las calles. De esta manera, ambos personajes buscan un mismo objetivo por realizar un cambio significativo en la ciudad pero apuntan a direcciones moralmente opuestas, a pesar de no usar los mismos métodos en su intención. Asimismo, la dualidad que ambos manifiestan implica comprender la naturaleza de estos conceptos, que se basan en adoptar actitudes extremistas conforme a los ideales que constituyen su accionar en la construcción de su personificación como entes distintos, de acuerdo a lo que creen por medio de su lucha. Ambos optan en cambiar la perspectiva de sí mismos y aspiran a ser algo más por medio de su naturaleza, conforme a la percepción de su entorno.

Por otro lado, el principal motivo que evidencia una diferencia en la construcción moral de los personajes es su accionar mediante la toma de decisiones que marcan una edificación arquetípica dentro de la narrativa cinematográfica, al estar expuestos a una serie de eventos desafortunados que dan

La personificación de Batman surge a raíz de la tragedia que marca a Bruce Wayne desde pequeño ante el asesinato de sus padres, por lo que se convierte en una víctima más del crimen esparcido en Ciudad Gótica.

• un giro drástico en sus vidas. Por ello, adoptan posturas distintas en función de sus tragedias para establecer un sentido en la realización de su duelo. A pesar de que el héroe connote una intención de aspirar al bienestar común mediante la postura de actuar bajo su propia ética, siempre existe una contraposición que busca marginar lo que representa en base a su ideal. Por ello, cabe resaltar la importancia de la incompatibilidad que existe entre Batman y Joker como representación metafórica entre el bien y el mal. Por un lado, la figura de Batman se basa en la integridad de sus acciones por priorizar la seguridad y el orden social, a fin de establecer la purificación de un sistema sumamente corrupto mediante su sentido de justicia y destreza física. De la misma manera, la imagen que transmite está ligada a una intención noble por hacer frente a las injusticias sociales que prevalecen en Ciudad Gótica desde el día de su tragedia al actuar por encima de la ley bajo su propia ética. Mediante ello, aspira a realizar un cambio sin sobrepasar los límites morales que conforman su propia imagen, dado que desde un inicio se plantea los valores de acuerdo a su forma de actuar por medio de la autoridad que impone bajo sus propios métodos.

• En el lado contrario, la figura de Joker está ligada a la inmoralidad de sus acciones al ejercer sus convicciones con crueldad y alevosía, como un agente del caos que desestabiliza las instituciones públicas. Al tratarse de un ser anárquico, no siente que las personas deban ser limitadas en sus acciones de acuerdo a lo establecido moralmente. De esta forma, su intención radica en liberar a las personas del sistema para que puedan alcanzar su autorrealización sin estar sujetas a prejuicios sociales o maltratos que forman parte de la marginación presente en Ciudad Gótica.

• Finalmente, se concluye que tanto Batman como Joker, indistintamente de sus encarnaciones, representan una dicotomía, la división teórica de dos naturalezas que implica la complejidad moral del bien y del mal, pues ambos representan dos caras de una misma moneda, dos mitos concebidos a raíz de la tragedia. En ese sentido, aspiran a un mismo objetivo de querer purificar el sistema desde sus propios métodos, los que se basan en destruir lo constituido para establecer algo mejor en función de sus ideales. De esta manera, la imagen que evocan se resume en semejanzas psicológicas, ya que son dos individuos sumamente trastornados por su pasado en base al sistema que los traicionó. ■

El origen de Joker yace en la tragedia y en el anonimato, lo que explica el peligro que emana de su naturaleza, como un ente que no dispone de pérdida emocional alguna a causa de que éstas no pueden perjudicar lo que es, pero sí alterarlo de manera impulsiva y violenta como factores detonantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amerongen-Kruisselbrink, L. (2020). *The Psychological Complexity of Batman, the Joker and their relationship in the dark age of comics* [Master's thesis]. University of Agder. <https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2680673/Lars%20Van%20Amerongen-Kruisselbrink.pdf?sequence=1>.

Alba, D. (2020). *Evolución narrativa del villano cinematográfico e inferencias publicitarias. Caso de estudio: Joker (1966-2019)* [Trabajo de fin de Grado]. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/43617/TFG-N.%201497.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Álvarez, M. (2010). *El Guasón: Análisis comparativo de dos propuestas de un personaje* [Trabajo de Grado]. Universidad Católica Andrés Bello. <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR9920.pdf>.

Botero, J. (2017). El surgimiento del héroe, una historia de pérdidas. Análisis del arquetipo Jungiano del héroe, basado en la trilogía Batman de Christopher Nolan: Batman inicia (2005), El caballero oscuro (2008) y El caballero oscuro: la leyenda renace (2012). *Poiesis*, 32, pp. 22-31. <https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/poiesis/article/view/2296>.

Brooker, W. (2013). *Batman unmasked: Analyzing a cultural icon*. Bloomsbury Publishing: Estados Unidos.

Gil, F. (2014). *La construcción del personaje en el relato cinematográfico: héroes y villanos* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/25336/1/T35339.pdf>.

Gil, F. & García, F. (2016). Héroe claro y héroe oscuro en el relato cinematográfico. *Área Abierta*, 16(3), pp. 1-16. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/53654>.

Gómez, T. (2021). *La figura del antihéroe en la película Joker* [Trabajo de máster]. Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/127551>.

Santana, J. y Parra, N. (2017). El caballero de la noche ¿Héroe o bandolero social? XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología: Montevideo. <https://cdsa.academica.org/000-018/364>.

Segura, J. (2020). Batman y el Joker: a la luz de Derrida y Bajtín. *Repertorio Americano*, 29, pp. 143-156. <https://doi.org/10.15359/ra.1-29.9>.

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

Franco, L., Orleans, L., Roven, C., Thomas, E. (Productores) y Nolan, C. (Director). (2005). *Batman Begins* [Película]. Estados Unidos e Inglaterra: Warner Bros., Syncopy, DC Comics, Legendary Entertainment y Patalex III Productions Limited.

Orleans, L., Roven, C., Thomas, E. (Productores) y Nolan, C. (Productores y Director). (2008). *The Dark Knight* [Película]. Estados Unidos e Inglaterra: Warner Bros., Legendary Entertainment, Syncopy y DC Comics.

Cooper, B., Tillinger, E. (Productores) y Phillips, T. (Productores y Director). (2019). *Joker* [Película]. Estados Unidos y Canadá: Warner Bros., Village Roadshow Pictures, BRON Studios, Joint Effort, DC Comics y Creative Wealth Media Finance.

Clark, D. (Productores) y Reeves, M. (Productores y Director). (2022). *The Batman* [Película]. Estados Unidos: Warner Bros., DC Entertainment, 6th & Idaho Productions y Dylan Clark Productions.

Batman & Joker: La naturaleza del ser o dos caras de la misma moneda

Batman & Joker: The nature of being or two faces of the same coin

Referencia del artículo en APA:
Apaza, C., Carranza, A., Rivera, D., Velásquez, D. (2022). Batman & Joker: La naturaleza del ser o dos caras de la misma moneda. *CineScrúpulos*, 10(2), 143-158.

Article reference in APA:
Apaza, C., Carranza, A., Rivera, D., Velasquez, D. (2022). Batman & Joker: The nature of being or two faces of the same coin. *CineScrúpulos*, 10(2), 143-158.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493
© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que autoriza el intercambio, el uso y la adaptación de artículos siempre que el crédito esté asegurado para los autores. Es necesario proporcionar un enlace al texto legal de la licencia y la indicación de los cambios cuando se realicen.