

Cualisigno, metáfora y semias substitutivas en Batman: *El Caballero de la Noche*

SANTIAGO CARMONA¹

SERGIO LUIS GUTIÉRREZ²

Artículo recibido el 23 de abril de 2020, aprobado para su publicación el 14 de junio de 2020

Resumen

En este artículo se busca identificar la presencia y función del cualisigno, la metáfora y las semias substitutivas en *Batman El Caballero de la Noche* mientras, a la vez, se pretende articularlos para una mayor comprensión de ellos en la práctica.

Para ello, se utilizarán elementos contextuales e intertextuales del metraje para analizar comportamientos de los personajes, así como su respectiva función en el desarrollo de la historia. De igual manera, se recopilieron íconos otorgados por la ficción de *DC Comics* los cuales han permitido la representación de los protagonistas en la vida real y se estudiaron aquellas bases que permitieron la existencia de los personajes en la pantalla grande. Se concluye con la funcionalidad y forma como se presenta cada figura retórica dentro de la obra.

Palabras clave: Cine; Análisis cinematográfico, Ficción; Lenguaje.

Una de las principales bases que sustenta Umberto Eco (1973) para la obtención y generación de signos son los sentidos. Desde ellos, el ser humano puede captar su entorno, aprender de él y recrearlo. Es así como se inicia la necesidad por captar un escenario congelado, que permita permanecer en el tiempo inmóvil y que sea versátil. Joseph Nicéphore Niépce (inventor del primer proceso fotográfico exitoso³) satisface esa necesidad creando la fotografía, la cual se convertiría en el medio icónico más utilizado en la historia y en el mejor elemento de representación de la realidad. Mucho más tarde, la repetición veloz de estas imágenes en una misma cinta daría lugar al video que posteriormente pasó al *VHS* gracias a John Logie Baird (creador de la televisión electromecánica⁴), dando un nuevo sentido al signo: la icónica representación digital.

Esta base es la que permitió la generación de los filmes que cruzaron la ficción con la realidad, que para esta ocasión fueron los mediadores en el impulso de la idea de Bob Kane y

1 Estudiante de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales: Correo electrónico: carmonasantiago07@gmail.com

2 Estudiante de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales: Correo electrónico: slgutierrez79216@umanizales.edu.co

3 Cfr. en: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce

4 Cfr. en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird

de Bill Finger en Batman, película dirigida por Nolan Christopher (2008), el cual se estableció como superhéroe, comic y película abarcando los medios que la época les brindó.

En el momento de su creación, la simbología entre superhéroe y villano había sido marcada casi como normativa en las historias similares a las de Batman, por lo tanto, se instala en la trama la representación de un cualisigno en forma de villano.

Joker, o como aquí lo conocemos, Guasón, sale a las imprentas de los cómics con un cualisigno ideado por genios: una boca solitaria, roja, desaliñada e inentendible sin contexto alguno. Su historia la convertiría en un sin-signo, pero hasta el momento era solo un esbozo de una realidad que solo un personaje ficticio tenía.

La presencia de personajes protagónicos y antagonicos dejó un espacio vacío que los ciudadanos de Ciudad Gótica pudieron rellenar, siendo ellos los preferidos por Guasón para atacar, y los amados de Batman por defender en una lucha indefinida. Las obligaciones de Batman en la ficción eran muchas, y desconocía la manera de saber cuándo y dónde necesitaban su ayuda, es por eso que el Departamento de Policía de *Gotham City* instala la Bati-señal, un dispositivo de *leds* que dispara una señal en el cielo con forma de murciélago la cual pedía el rescate de algún ciudadano. Intermitentemente, adoptaron una semia substitutiva: En vez de decir “necesito ayuda” se encendía un reflector con el que se captaba dicho mensaje.

Tres conceptos clave permiten hacer una lectura a la película *Batman. El caballero de la noche*: cualisigno, metáfora y semias substitutivas.

- *Cualisigno*: “...corresponde a la categoría de la primeridad porque es una cualidad (un color, una forma, una textura, etc.) que en sí misma es una mera posibilidad hasta que se manifieste en un sin-signo (un signo existente)” (Vitale, 2002, 29); Según Zeballos (2002), esta figura es el signo en su aspecto de cualidad. Es lo general del signo, pero que le permite subsistir en cuanto a tal, sin ser todavía la totalidad del signo; y para Peirce (2015), un cualisigno es una cualidad que es un signo. De hecho, no puede actuar como signo hasta que sea encarnado. Pero ese encarnarse no tiene ninguna relación con su carácter de signo.
- *Metáfora*: según Redacciónejemplo.com (2011) es una figura retórica en la que se establece una relación de semejanza entre dos términos y alguna característica o cualidad que existe entre ambas, es como cuando hablamos en doble sentido. Para Muñoz (2000), la metáfora es una invención libre del discurso, un tropo que puede ser analizado como efecto del lenguaje y del contexto en el que se inscribe. La Metáfora es una figura lingüística en la que, por analogía o comparación, un término reemplaza a otro de diferente significado. La metáfora crea sentido con el no sentido. Se puede señalar, en términos de Coll-Vehí (1901) que la metáfora consiste en expresar una idea con el signo de otra con la que guarda analogía o semejanza.
- *Semias substitutivas*: último término para el análisis, en el cual, referenciados por Eco (1973), se han clasificado signos que se refieren solamente a otros signos, hablando de semias substitutivas. Igualmente, hay que distinguir los medios de canalización, limi-

tándose a los canales sensoriales, o sea, al modo como el hombre recibe determinados signos. Eric Buyssens (1970), ha estudiado estas categorías de signos, denominándolas semias. En fin, substituir –es poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa- (Real Academia Española).

Ahora Bien, para clarificar la relación de los tres conceptos de base, en la película objeto de análisis, se necesita destacar la personalidad del Guasón: un personaje mentalmente inestable, que odia la manera de pensar de la sociedad y que anteriormente intentó ser comediante. ¿Qué se obtiene? la metáfora, una de las armas del Guasón cuando necesita expresar algo pero su sutileza no se lo permite, o cuando la situación lo invita a que exprese una idea con “gracia”.

Como bien pudimos entender, el cine evolucionó para no expresar ideas de forma explícita. Ahora se permite que una tonalidad de luz, un plano, el compás de un ritmo, el volumen de algún ruido o la música, entre muchas otras posibles formas de usar el ingenio, hablen por sí solas y moldeen el contexto. *El Caballero de la Noche* está plagado de esto por su propia esencia, es una obra que conserva el estilo cargado de colores y figuras retóricas con intensidad que es el cómic, pero sin olvidar su intención de ser un producto que eleve este estilo cómic a lo audiovisual. En este filme no se deja nada al azar, cada detalle cuenta.

Dichos detalles son el punto de partida del signo que es artificialidad. Esto se concluye fácilmente debido a que el ser humano es el único capaz de razonar sobre lo que le rodea. Umberto Eco hace alusión a la creación del signo gracias a los sentidos. Por lo tanto, se concluye que las definiciones analizadas en este texto hacen parte de lo que se puede representar. En esta medida la figura retórica hace más complejo el lenguaje y se aleja de lo concreto de un mensaje, pero, a pesar de esto, resulta más ingeniosa y, posiblemente, con mucha mayor repercusión si está bien implementada. Realza y potencia el significado o la belleza de un concepto.

El cualisigno hace parte de todo signo existente. Es cuando el signo obtiene su forma, su estructura, pero aún no puede ser llamado o nombrado oficialmente como signo. Su relación con la metáfora o la semia substitutiva radica en su participación como base de toda representación, y tanto la metáfora como la sustitución de semias son representaciones del lenguaje.

La semia substitutiva es la transcripción de un lenguaje a otro medio. Obtiene su relación con los demás conceptos gracias a ser la última etapa de la comunicación de una idea y la base de la metáfora como idea interpretativa, siendo la anteriormente mencionada la parte racional que solo un ser humano puede llegar a comprender en su totalidad.

La metáfora es la representación de una idea o un contexto mediante otro de estos que mantenga una cercanía en el significado. Su afinidad con la semia substitutiva y el cualisigno parte de que puede explicarlos a ambos. En cualquier momento, es posible explicarlos mediante la metáfora y usarlos dentro de ella misma para afianzar una lógica. Veamos como apreciamos los cualisignos, en algunas escenas de la película.

Escena 1

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=bFBB8Yo7yu0>

En esta escena apreciamos la *semia substitutiva* más representativa de todo el mundo de Batman. El llamado al héroe, el representante de un mejor porvenir para Ciudad Gótica. Ubica el logo de Batman en el cielo. En medio de la oscuridad, hay haces de luz que devuelven la esperanza. Los llamados ocurren por una mala razón y, como acompañante perfecto para la situación, siempre suceden en una intensa noche oscura y sin estrellas típica de la ciudad. En este caso, el allanamiento a los bancos de la mafia no funcionó porque se filtró la información a los capos. Es necesaria la intervención directa del representante del pueblo.

Escena 2

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhSqGupieog>

En esta situación de la película vemos como el Guasón irrumpe en una fiesta para evocar su *qualisigno* y, en ese mismo instante, convertirlo en un sin-signo. Mientras deambula por los pasillos de la sala, comienza a contar su trágica historia. El hombre comienza mencionando a su padre cuando ve a uno de los integrantes de la fiesta. “Me recuerdas a mi padre, yo odiaba

a mi padre”, esta conversación es detenida por Rachel Dawes, quien dice que ya es suficiente. El Guasón se acerca hacia ella con tranquilidad mientras le recuerda que es la amada de Dos Caras. Al ver su reacción debido al acercamiento, el Guasón comenta “Te ves nerviosa, ¿es por mis cicatrices?” hasta el momento, todo el rostro del Guasón es un cualisigno debido a su forma, pero al desconocer su contexto, no se puede llamar signo aún. El Guasón comienza un monólogo: “Tenía una esposa, era hermosa como tú. Ella decía que me preocupaba mucho y que debería sonreír más. Ella apostaba y un día los prestamistas le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías, no lo pudo soportar, yo solo quería que sonriera otra vez. Así que me metí una navaja a la boca y me hice esto”. Posteriormente, mueve su cabeza de lado a lado, mostrando su cicatriz de oreja a oreja. Al final comenta “Ahora siempre estoy sonriendo” finalizando con su cualisigno habitual del que debía cargar la duda y se situó un sin-signo en parte estructurado, aunque se comenta que la historia sobre su sonrisa es más profunda.

Escena 3

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=g3dl32LaOIs>

En la escena 3 observamos una reunión de la mafia tras lograr salvar sus fondos de un allanamiento a los bancos se ve interrumpida por un Guasón exigente y con convicción para que todo suceda a su antojo. Su entrada actúa según los dos anteriores adjetivos. “¿Qué tal un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca”. Acto seguido, golpea la mesa con la cabeza de uno de los mafiosos que se dispone a atacarlo. El útil desaparece de la mesa. Empieza la lluvia de *metáforas*, como esta misma.

“Vamos a rebobinar el reloj un año, estos policías y abogados no se atreverían a cruzarse con uno de ustedes, ¿Qué pasa, sus bolas se cayeron?”. “Yo sé por qué decidieron tener su pequeña terapia grupal a la luz del día”. Usa esta entrada para dar a entender una posición

de sus receptores. Las cosas cambiaron, ya no tienen el poder de antes. “Batman le ha mostrado a Ciudad Gótica sus verdaderos colores, desafortunadamente. ¿Dent? Es solo el inicio” Empieza a explicar qué está pasando, porque la criminalidad está en crisis. “Batman no tiene jurisdicción. Él lo hallará y lo hará chillar. Reconozco a los soplones cuando los veo” Advierte que el protector del dinero ilícito no puede garantizarles nada. Ni una frontera detiene a Batman si es por el bien de Ciudad Gótica. “Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis” Esto es lo que responde cuando le cuestionan la razón de no haber matado a Batman aún, como él les plantea.

“Si no lidiamos con esto ahora, este pequeño apostador de acá no podrá tomar ni cinco centavos de su abuela”. Continúa mostrando su posición autoritaria y confiada. La mafia tendrá que ceder a sus pretensiones o seguirán cayendo en picada. “No explotemos esto más allá de sus proporciones”. Enfatiza cuando sus palabras no gustan entre el alto mando delincuencia que quiere acabar con su vida en ese mismo lugar, mientras sostiene el seguro de varias granadas ocultas en su traje. Deja su carta para que lo contacten y se retira caminando de espaldas y amenazante con el seguro en la mano.

Las anteriores formas de representar el signo hacen parte no solo de una saga de películas de superhéroes, sino que son fácilmente identificables en la vida cotidiana: El hombre que usa semias substitutivas para comunicarse porque es mudo, la metáfora para explicarles a los alumnos sobre la comunicación o el cualisigno de aquellos que forman una idea en su cabeza y no la llegan a cumplir. En general, estas formas de expresión aplican también para situaciones no dramatizadas.

Otra relación entre estos tres términos es que ellos hacen parte de un proceso de la comunicación: el *cualisigno* evoca la idea a comunicar, la semia substitutiva genera el canal para llevar la información y la metáfora es el resultado final de dicho mensaje.

El énfasis que genera el uso de las figuras retóricas se ha tornado muy importante para el argumento de los productos audiovisuales. Aunque lo raro es que sea bajo el uso de estas en alguna producción, porque siempre están presentes, pocas logran usarlas de manera que parezcan estrictamente necesarias para el guión, como es el caso de *Batman: El Caballero de la Noche*, que, sin estas, tendría un impacto mucho menor en el público y la historia no representaría significados intensos como lo hace ahora.

Referencias

- Buyssens, E. (1970). *La comunicación y la articulación lingüística* (2ª edición). París: Bruxelles. PUF-PUB.
- Coll-Vehí, J. (1901). *Compendio de retórica y poética. Nociones elementales de literatura* (17ª ed.). Barcelona: Editorial Barcelonesa.
- Eco, U. (1973). *Signo*. Barcelona: Labor.
- Muñoz, D. (2000). *La metáfora*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Peirce, Ch. (2015). *Semiótica. Textos selectos* (traducción de Outeiriño Gallego). Madrid: Servicio de publicaciones e intercambio científico de USC.

Real Academia Española. (s.f.). *Sustituir* [online]. <https://dle.rae.es/?id=YpzZ1zs>

Redacciónejemplo.com (2011). Ejemplo de Metáfora. En: *Revista Ejemplode.com* [online] https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/109-ejemplo_de_metafora.html

Vitale, A. (2002). *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*. Buenos Aires: Eudeba.

Zeballos, A. (2002). *Cualisigno* [online]. <https://recursosconceptuales.blogspot.com/2017/08/cualisigno.html>

Filmografía

Christopher, N. (Dir.). (2008). *The Dark Knight Batman: (El caballero de la noche)* [cinta cinematográfica, 152 minutos]. Estados Unidos: Warner Bros., Legendary Pictures.