

Эльчин АСАДОВ

Писатель, режиссер

В своей обыденной и повседневной похожей друг на друга жизнь он встречает мать-одиночку Софи, после чего они начинают встречаться. Концепция фильма в принципе бесхитростная, сама раскрывающая драматургический сценарий к обоснованной развязке.

Артур, получив револьвер от коллеги клоуна - Рэндала убивает в метро трех пьяных мужчин, пристающих к девушке и переключившихся на него, издевавшихся над ним. В это же время кандидат в мэры Готэма, миллиардер Томас Уэйн, осуждает это преступление. Оказывается, убитые были менеджерами его корпорации. Уэйн называет тех, кто завидует более успешным людям, "клоунами", и его слова приводят к массовым протестам.

Само общество и социальные условия порождают из гражданина создавать социопата, социального непригодного клоуна, которого сама действительность отвергает и презирает! Не зря в передаче Мюррея Франклина на его провокационный вопрос о движении клоунов Артур двусмысленно отвечает, намекая на политические партии, фракции и движения: "Я же не клоун, чтобы у меня было свое движение!.."

Смех Артура, который он не может удерживать, это хохот над неизбежностью мироздания, это истерика над несовершенным обществом, это смех и в то же время слезы воплощенная в крайнюю боль над жизнью человека. Над непрочной, временной, неустойчивой жизнью человека! Это вопль каждого простого смертного, непримиримого к суровым условиям социальной жизни!

В фильме и в самом сюжете "Джокера" все кажется фантомом и фикцией; насыщенной мечтой и фантазией: мать Пенни оказалась не родной матерью Артура, она всего лишь усыновила его; подозреваемый в отцовстве Томас Уэйн оказался не отцом, а большим воображением Пенни, которая думала, что сын Артур от него; мать-одиночка Софи с которой как будто встречается Артур, - это тоже плод воображения Артура.

Эти все факты мнимые и эфемерные, которые остаются за пеленой реальности. Даже вечерняя шоу-программа Мюррея Франклина кажется нереальным, бессознательным карнавалом, карусель серий передач, ведущая массы в заблуждение и в неизвестное "оно". А реальным и действующим явлением в фильме остаются преступление из-за кризиса финансирования программ социального обеспечения и сам Артур со своим эмпирическим мышлением!

Джокер живет в обусловленной реальности исключительно для себя и одновременно вне себя. Его мир делится на "мой" и "ващ", на "свой" и "чужой". Гегель мыслит о бытие, что бытие в первую очередь пространственно, как нечто внутреннее и внешнее, поэтому у него все в мире существует "в-себе", "вне-себя", "для-себя", "для-другого", полагает "свое иное" и вступает с ним в отношение. Реже используются слова "до" и "после", хотя и они имеют в первую очередь пространственное значение, и только во вторую - временное. И это оправдано не только пространственностью мироздания, но и с точки зрения гегелевского абсолютного идеализма, где Идея - это Все.

ДЖОКЕР:

Артур Флек тут вне контекста времени, его Джокер есть как справедливый абсолютный идеализм! Артур Флек - не злодей в первичном понимании этого слова, он лишь орудие возмездия в безысходной ситуации общества, которое его же и породило, и справедливый маршрут наказания поневоле, где перед его Высшими Идеалами эти маленькие "злодеяния" и "неурядицы" блекнут! Гегель в "Феноменологии духа" пишет: "Если зло есть то же, что и добро, то именно зло не есть зло, а добро не есть добро, а то и другое, напротив сняты..."

Следовательно, представление общества о добре и зле называется этикой. Этика в фильме позволяет определить различия между этими двумя понятиями, между добром и злом.

Фильм "Джокер" - это кино о добре и зле, где герой не носит в себе эстетику и конструкцию воплощения зла в первичной основе грехопадения и нравственного разложения. Зло здесь выступает в роли первородного безумства, клоунады и паранойи, чем и являются Высшие Социальные Институты власти, делающие и создающие из общества массовку клоунов. Они позволяют народу только просить подавание и социальные выплаты, пособия словно шуты и нищие на большом манеже. Всегда быть зависимым от власти имущих, как Артур, оставляя его без необходимых ему лекарств.

Вначале фильма Артур получает от уличных бандитов незаслуженные побои и удары, затем издевательство трех менеджеров в метро, пощечину от мнимого отца-мэра играет удивительную метаморфозу с его психически духовной составляющей.

Артур исконно, однозначно добрый клоун и его черный юмор не всем понятный, доказательство изысканной души и натуры. Отнюдь не просто так режиссер сопоставляет его сущность с миром детей, где Артур выступает, пляшет и танцует перед милыми маленькими созданиями. И это очевидно, что в нем нет Преступного Начала, потому что в нем самом сидит маленький с покаленной психикой ребенок. Ключевая фишка в фильме в том, как Добро восстает против Зла, применяя и отвечая ему его же манерой, стилистикой, оружием и приемом.

Убийство Артуром своей матери Пенни носит в себе скрытую форму эдипова комплекса. Воспитываемый матерью и ее сожителем, который избивал его в детстве, Артур соперничает с этим мужчиной и воспринимается им как конкурент. Эти побои как раз и испытывает маленький Артур в возрасте 3-5 лет в ходе своего психосексуального развития и подспудно скрытой непонятным ему еще сексуальным влечением бросает его в объятия матери, вызвав в нем обратный эффект от плохого к хорошему. Эффект сублимации от зла к добру.

Артуру удается прочитать письмо, написанное его матерью, которое она попросила отправить Томасу Уэйну. Из

письма следует, что Артур - незаконно-рожденный сын Томаса Уэйна. Артур ругает мать за сокрытие правды. Сначала дворецкий Томаса утверждает, что Пенни психически больна и все выдумала. Под видом представителя обслуживающего персонала (тут опять задействован закон перевоплощения в другое "Я", в какого-то другого) Артур проникает в здание Уэйн-Холл, встречается там с Томасом Уэйном, и тот подтверждает версию своего дворецкого, что Пенни бредит, а Артур на самом деле даже не ее родной сын. И из документов лечебницы "Аркхем" Артур выясняет, что Пенни усыновила его. Он направляется в больницу к Пенни и убивает ее, задушив подушкой.

Основная причина ятерубийства - это фобия Артура перед ясным осознанием сиротства и неизвестностью перед будущим. Он теперь стоит перед огромной выросшей из ниоткуда каменной стеной, ведущей в лабиринт, называемый жизнью. Тупиковая перспектива и страх перед большим неизведанным миром.

Режиссер Тодд Филлипс делает методологическую ставку в "Джокере" на искаженную, патологическую реальность, на псевдо-действительность и на супер иррациональность, что делает фильм психологически тяжелым и весомым для восприятия.

Хоакин Феникс извел себя до состояния анорексии для роли "Джокера". Сев на нещадную диету из овощей, чтобы достичь формы "идеального злодея", актер похудел за пару месяцев, в то время как изначальные его параметры составляли 70 кг при росте 173 см, исхудав так, что в просмотре визуального изображения видны были его лопатки и все ребра до единого.

Позволим себе немного отвлечься на предысторию этимологии слова

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

"шут". Доподлинно известно, что "шут" и "джокер" - это неразличимые по большому счету синонимы.

Традиционно шут изображался в колпаке с бубенцами. Три длинных его конца символизировали ослиные уши и хвост - атрибуты карнавальных костюмов во время римских Сатурналий и "ослиных процессий" раннего Средневековья. В руках у шута часто была погремушка: палочка с привязанным к ней бычьим пузырем, в которую насыпался горох. Эта принадлежность была у шутов еще со времен древнего Рима. В России шуты украшали себя также гороховой соломой, откуда и пошло название "шут гороховый".

Уже Плиний Старший упоминает царского шута при дворе эллинистического царя Птолемея I. Тем не менее в основном определение "шут" связывается с европейским Средневековьем. Шут был символическим близнецом короля. Шуту позволялось больше чем кому-либо, под видом шутки он мог говорить о том, что другим было не дозволено. Традиционно шут обладал неприкосновенностью. Серьезно наказывать или казнить шута считалось дурным тоном. (хотя такие случаи и бывали).

В средневековой Европе в связи с отсутствием свободы слова вельможи не могли открыто критиковать короля, а король не всегда мог себе позволить критиковать влиятельных вельмож. За них это делали шуты, часто в завуалированной форме. И если они переходили границы дозволенного, то наказывали их, а не вельмож. Через кривляния и болтовню шутов представители средневековой элиты доводили до сведения друг друга и короля свои претензии, критику, жалобы или особо рискованные предложения и идеи.

Шутовство имеет на Руси давние традиции. Персонаж русских Иван-дурак (англ. Fool, Joker) часто противопоставляется царю именно в качестве носителя некоего тайного знания, кажущегося глупостью.

Некоторые исследователи считают средневековых шутов носителями давних духовных традиций и тайных знаний. Были на Руси и ярмарочные шуты - скоморохи (к таковым относятся образ скомороха в исполнении Ролана Быкова в фильме А.Тарковского "Андрей Рублев" или "Страсти по Андрею", снятый режиссером в 1966 году).

В русской традиции можно встретить замену слова "черт" (нечистая сила) - словом "шут".

В живописи известна выдающаяся картина Иеронима Босха "Корабль дураков" 1495-1500, которая находится в Лувре. Эта картина полна острой социальной и политической сатиры с двусмысленным немецким названием *Narrenschiff* (*Narr* - дурак, шут). Где один из персонажей картины - шут, одиноко сидящий на корме корабля, полного людей, погрязших в пороке и безнравственности.

Примечательно, что шут как символ в стандартной колоде игральных карт,

в которой существует два Джокера. Эти карты с изображением шута в большинстве игр стандартной колодой могут заменить в комбинации любую другую карту по желанию играющего.

Сальвадор Дали сделал своим жизненным девизом следующее высказывание, как бы особо четко подчеркивающее концепцию фильма "Джокер": "Если существует так много Шутов, желающих стать мудрее, почему же и Мудрец не может быть Шутом?"

Не единожды просмотрев "Джокер", не удивляешься, почему картина не получила "Оскара" за лучший фильм года! Зато не перестаешь восхищаться безупречной игрой Хоакина Феникса с переплетением воплощения безумия, нравственной деградации и натуральной достоверностью проникновения в образ.

В 2020 году "Джокер" получает "Оскар" за лучшую мужскую роль; премию BAFTA в номинации "Лучшая мужская роль"; премию "Золотой Глобус" за лучшую мужскую роль драматического образа; премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль; кинопремию "Выбор критиков" в номинации "Лучшая мужская роль" и Золотую малину - Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью.

Добавим, что несмотря на нейтральные отзывы критиков, фильм получил множество наград. На 92-й церемонии вручения премии "Оскар" фильм "Джокер" был в общей сложности номинирован в одиннадцать категорий, включая "лучший фильм" и "лучшую режиссуру", одержав победу только в двух номинациях. Повторим еще раз, что Хоакин Феникс получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль, а композитор фильма Хильдур Гуднадоуттир - за лучшую музыку к фильму.

Для точной статистики подчеркнем, что общее число наград и номинаций составляет: 73 победы в 228 номинациях.

Политический подтекст и общечеловеческий посыл "Джокера" присутствуют в фильме от начала до конца, что создает эффект проникновения в оболочку жизнедеятельности кинокартины. Фактура, музыкальный слух, цветовая коррекция, цифровое изображение, костюмы - все сплетается в гармонию и в структуру киноявления и неоднородного киноязыка.

При этом режиссерская подача уникальна, как и игра главного персонажа универсальна! Тодд Филлипс придерживается одной общей центральной линии и не выходит за рамки контекста картины и не вводит зрителя в заблуждение или в окончательное разочарование.

Руководство и комитет "Оскара" незаслуженно обходят "Джокера" за звание "фильм года" за явное инакомыслие, ересь, правду, которую порой нужно скрывать во избежание распятия на кресте и за подрыв общечеловеческих ценностей в умах, пусть и даже таким "непретенциозным" фильмом. И посему Тодд Филлипс не собирается сдавать набранные очки и позиции и в 2024 году снимает сиквел фильма с Хоакином Фениксом и освежив актерский состав с Леди Гагой в продолжении "Джокер: Безумие на двоих".

Постараемся непредвзято составить перечень имен в истории кино сыгравших Джокера: от героя комиксов без бэкграунда до драматического персонажа.

1. Конрад Фейдт в фильме "Человек, который смеется"
2. Сесар Ромеро в сериале "Бэтмен"
3. Джек Николсон в фильме "Бэтмен"
4. Хит Леджер в фильме "Темный рыцарь"
5. Джаред Лето в фильме "Отряд самоубийц"
6. Хоакин Феникс в фильме "Джокер".

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" - эта тема бунта личности против жестокого, несправедливого, обгаженного и циничного общества. Режиссер борется за справедливость и его страстное желание оправдать дух личности приводит к убийству злодея Томаса Уэйла и его жены Марты, милоство оставляя в живых их сына Брюса. Это случается, когда пара выходит из кинотеатра и пробирается по беспокойным улицам Готэма и сворачивая в тихий переулок, где там их настигает один из протестующих в маске клоуна, один из адептов "Джокера".

И происходит великая трансформация кино идеи, теперь новый лидер Готэма сам Артур Флек, именуемый нами как "Джокер", который пританцовывая на капоте автомобиля возвещает миру о скорейшем избавлении от несчастий и зла и который прибегает к злу во имя добра, жертвует своим счастьем ради остальных. И при этом Джокер дорисовывает себе вымученную улыбку из крови, меседж, которой будто гласит: "Вот Улыбка, доставшаяся ценой крови!"

Неспроста "Джокер" начинается с первых минут, когда Артур Флек сидит перед своим лечащим врачом-психиатром. Монотонные, однотипные похожие друг на друга вопросы, которые успокаивают и убаюкивают одновременно. Врач здесь выполняет функцию дознавателя, следователя с присущими ему методом усиления бдительности пациента, требующий скорее всего не отчета о состоянии болезни Артура, а похожий на некий бесстрастный допрос с вытекающими из этого последствиями.

В отличие от многих фильмов, здесь клише: психиатр-пациент работает исключительно на конструкцию кинокартины, где нет намеренной спайки сюжета под сценарий. Нет вычурности, нет утрирования, нет пафоса.

И неспроста фильм заканчивается опять-таки в кабинете психиатра, как некий немиглемый контроль над объективностью, где врач играет роль всеобъемлющего надзора, неустанно придерживая в своих руках общественно-психологическое состояние всех жителей Готэма. Подотчетность и реабилитация граждан города лежат в основе работы специалиста психиатра, где вся и каждый в бесноватом социуме под пристальным наблюдением стационара.

В последних кадрах фильма, убивая психиатра, Артур (нам намеренно не показывают сцену убийства, потому что это борьба с невидимым злом, с неизведанным фантомом) искореняет бюрократизм и застенчивость системы, которая прогнала во всех действующих известных сферах.

В конце хочется добавить и напомнить о неожиданной и шокирующей сцене в популярном вечернем ток-шоу Мюррея Франклина, куда он приглашает Артура на телепередачу, чтобы высмеять его и издевательски назвать "Джокером". Вся эта шоу-программа - это и есть шоу всей нашей жизни, которая продолжается по сей день во всем мире. Это шоу есть не что иное, как внедрение психологической пищи, вернее отходов в наши умы, что есть грязное промывание массового сознания.

Зрители в аудитории смеются шуткам Мюррея в адрес Артура, последний который так и хочет выкрикнуть в зал слова городского из комедии Гоголя "Ревизор": "Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы..." Но "Джокер" делает удивительную рокировку от задуманного ранее суицида до безжалостного убийства Мюррея, и убивая здесь же очередного плохого, избавляя тем самым общество от скверны, порока и беспредела, во имя спасения миллионов, торжественно обращается к телезрителям со словами из слогана шоу, что: "Такова жизнь".

А в жизни, как и в кино, добро непременно должно победить зло!