影片分析——《小丑》

电影《小丑》在上映后，便收获了国际的一致好评，其对主人公亚瑟的塑造深入人心，电影中的颜色和细节暗示也表现出色。

主人公亚瑟的定位是一个有着精神疾病的社会底层人，每天饱受上层社会的歧视与嫌弃，也深受相同处境的其他人的欺凌与掠夺，但亚瑟依然积极追求着他的人生目标——成为一名喜剧演员。但来自社会的歧视，偶像的嘲笑，母亲的隐瞒欺骗最终使亚瑟放弃了对社会的希望，开始对社会进行报复。

一、工作。

影片开始就为我们表现了亚瑟的工作场景，在简陋的化妆间中，只有亚瑟面前的化妆镜是暖光，表现亚瑟对生活充满希望，与其他人不同。即使在街上被小混混抢广告牌并被围殴后，第二天也在为他们辩解，这时的亚瑟是一个处于社会底层的无可奈何的小人物。而亚瑟回家的必经之路上会有一段长长的上坡楼梯，剧中的三次出现分别代表了亚瑟的不同时期，第一次是疲惫于社会生活中的亚瑟；第二次是生活跌入谷底的亚瑟，不同视角的拍摄使楼梯显得更长，亚瑟更加渺小；第三次是成为“小丑”后的亚瑟，愉快的舞步显示了成为“小丑”后的轻松与解脱。而在后面的一段下坡路中，亚瑟的家门口的暖色光独立在周边的冷色街道中，表现了家庭在此时的亚瑟心中是为数不多的温暖场所。在去儿童医院时，是全片为数不多的光明场景，表现了在这个冷漠的世界中，只有纯真的孩子和亚瑟才有善良的心。被开除后他对社会开始失望，但善良的理性使他克制住自己。在他第一次杀死地铁上的三个上层社会人物后，“小丑”的本性逐渐显露，使他变得大胆，从而开始追求人生的事业与爱情，这是下层人物对人生的追求。杀人后的舞蹈，是亚瑟解脱的表现，杀戮让亚瑟感受到了一种快感，也暗示亚瑟的后续发展，但冷漠的社会又一次折断了亚瑟的希望，被亚瑟视为人生偶像的莫瑞在他最喜欢的电视节目上嘲笑他的表演，还邀请他上台被大家嘲笑，这时亚瑟内心的唯一支撑也就此倒塌。这里莫瑞的言行不合也是导演的一种暗示，莫瑞规定了前来演出的亚瑟不能开黄色玩笑，但身为主持者的他却公然开黄色玩笑。这里代指上层社会对下层社会的歧视与约束，下层社会只是上层社会的玩笑和工具，没有人去关心底层人民的生死。

二、生活。

亚瑟的生活非常拮据，他的妈妈每天都在为钱发愁，但亚瑟总是充满希望，善良地对待孩子，当他在笔记本上写字时，亚瑟特意将don’t中的字母“o”写成一个笑脸，人性之光在这里不经意地显露。微笑的书写说明亚瑟是对生活抱有希望。每天的家庭生活是和母亲一起看幽默电视节目，这是为数不多能让亚瑟真正开心的事情，这也为后面亚瑟的彻底疯狂埋下伏笔。每周他都要去心理诊所接受治疗，积极想让自己成为一个正常人，但心理诊所的场景布置却无法让人得到放松的感受，压抑的情绪贯穿始终。尽管大笑不止的疾病令自己备受周围人的白眼与歧视，但他没有停止自己对理想的追求，也没有伤害周围歧视自己的人。导演描画了亚瑟在公交车上的一场戏，只有亚瑟与小男孩身穿鲜艳色的衣服，使用暖光照射亚瑟面部，以及亚瑟对小男孩的表演都展现了亚瑟的善良与友好，但小孩母亲的粗暴行为也反映了当时社会的普遍冷漠性格。他想给人们带来快乐，只是事情总是朝着相反的方向进行，完全不受自己的控制。在每次亚瑟受到打击精神愈发崩溃时，他的世界就愈发明亮，导演通过控制光线和颜色的变化，也暗示了“小丑”与世界的对立。

三、内心世界。

亚瑟在一开始并没有过多的私生活，努力工作是为了实现自己的目标并照顾他最心爱的母亲，而母亲也尽力去写信请托马斯·韦恩来帮助他们，母子二人的亲情氛围浓厚。但在幸福的背后也隐藏着不和谐的因素，导演在拍摄家庭场面时，总是用冷色调的灯光，更多次在同一镜头中同时表现冷暖两种色调，暗示家庭的变动。随着“小丑”性格的逐步解放，亚瑟开始有勇气去追求事业和爱情。在他人生达到一个高点时，无意中发现的自己是托马斯·韦恩的私生子的秘密，改变了他的前进方向。但在多次与托马斯·韦恩的对峙中失败后，亚瑟在30年前的档案中发现了事件的真实结果，自己深爱的母亲竟然是导致他身体畸形，患有精神疾病的凶手。这里导演并没有表现完整，多处不合理的信息（如亚瑟的母亲在确诊精神病后还可以领养孩子，韦恩家了解亚瑟和他母亲的隐情，亚瑟在家中的化妆台上发现了托马斯·韦恩给亚瑟母亲写的情话等）给观众制造了一种悬念：亚瑟到底是不是托马斯·韦恩的孩子。这能引起观众思考，加强观众的观影体验。冷酷的现实将他打入谷底，而随后发现自己原本的恋人也只不过是自己的美好幻想，亚瑟的精神彻底被击垮。在之前亚瑟与幻想的恋人的相处画面中，总是出现的红色灯光已经预示了危机的发生。导演使用红色进行暗示，加强了危机感。亚瑟在弑母前说道：“我原本以为我的人生是一出悲剧，但其实它是一出喜剧。”亚瑟将他内在的“小丑”人格彻底释放，彻底斩断了血缘亲情，成为了反叛者的领袖。

一层又一层的生活的磨难彻底击败了他的内心希望，使他成为了这个冷酷的社会中的对立面。亚瑟在一开始便有着作为“小丑”的阴暗面，每当他病发开始难以控制的大笑时，作为“小丑”的一面也就开始出现，导演也运用细节的作用，每当亚瑟使用左手时，也就是他成为“小丑”的时刻，随着亚瑟性格的逐渐崩溃，“小丑”的性格特征也不再显现，说明“小丑”性格已经成为现实，没有了其他区分。在一开始亚瑟依然保留着善良的意识，才能控制住自己。随着情绪的越发绝望，亚瑟的世界越发光明，这是“小丑”这一反社会人格在残酷无情的社会中的感受。心理疾病患者应主动接受治疗，将自己内心的情感宣发出来，但亚瑟在生活中并没有机会让他表达自己，周围的一切都在阻止他活成真实的自己，就连政府的心理咨询机构也只是让他吃药，甚至后来直接被政府撤掉。黑暗的心理在亚瑟心中越积越多，使他逐渐失去正常的人格，变为真正的“小丑”。