

Стрига В.В., студ. гр. 215 ФТБК и СИ
БГУКИ
Научный руководитель – Алекснина И.А.,
кандидат искусствоведения, доцент

ТВОРЧЕСТВО ЧАРЛИ ЧАПЛИНА – ИСКУССТВО БУДУЩЕГО

*«Я верю, что могущество смеха и
слёз сможет стать противоядием
от ненависти и страха».*

Чарльз Спенсер Чаплин

Чарли Чаплин. Сколько эмоций и ассоциаций связано с этим великим клоуном.

Сэр Чарльз Спенсер Чаплин, КВЕ (16 апреля 1889 – 25 декабря 1977) – выдающийся английский киноактёр, сценарист, композитор и режиссёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино – образа бродяги Чарли.

Лауреат премии Американской киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почётного Оскара 1929 и 1972. Почётную премию Оскар 1972 года Чаплин получил со следующей формулировкой заслуги артиста – «за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством».

Чарли – это не просто экранный бродяга, он режиссёр, актёр, сценарист и композитор тех фильмов, где появляется бездомный интеллигент. В короткометражках Чаплина всегда поднимались глубокие социальные темы, которые иногда принимались негативно в обществе. После появления «Великого диктатора» (первого звукового фильма Чарли Чаплина), все начали считать комика коммунистом.

Образ бродяжки Чарли, появился в короткометражных комедиях, поставленных на поток в 1910-е годы на киностудии Кистоуна. Чаплин активно использовал приёмы мимики и буффонады, хотя начиная с 1920-х годов в его творчестве стали проходить значительно более серьёзные

социальные темы, чем это было в раннем периоде короткометражного кино. Начиная с апреля 1914 года, Чаплин стал выступать в качестве режиссёра и автора сценария большинства фильмов с собственным участием, с 1916 года он также продюсировал фильмы, а с 1918 года – писал музыку.

Вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Дэвидом Гриффитом Чарльз Чаплин основал знаменитую киностудию United Artists в 1919 году.

Чарли Чаплина знают все, кто хоть капельку интересуется кинематографом. Конечно, не он придумал жанр комедии, но именно он внес несокрушимый вклад, который любят сотни тысяч, вспоминают миллионы, боготворят миллиарды. Также Чарли создал неповторимый образ, который играл всю свою карьеру – настоящий актер одного героя. Чаплин смог создать всего один образ, который не только кормил его и его детей, а возможно и внуков всю жизнь, но и заставлял зрителей разных поколений и народностей плакать и смеяться.

Образ бродяги Чарли очень разносторонен – он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах, он способен дать даме пинка, – но только под влиянием сильного гнева.

Помимо всех успехов Чаплина, у него была насыщенная жизнь, которая начиналась с бедного детства, а закончилась, по сути, признанием поколений. Не каждому человеку выпадает столько пережить потрясений, неудач и судьбоносных решений. Чарли Чаплин – легенда своего века, человек, который сделал невозможное и превратил кино из бессмысленной забавы в искусство, которым нет равных, многодетный мужчина и просто обычный человек, со своими недостатками.

Безусловный комедийный талант Чарльза Чаплина, стечение обстоятельств и коммерческое чутьё этого актёра, которое подсказало ему,

что кино – это неисчерпаемый источник популярности и денег, сделали Чарльза самым известным в мире человеком на тот момент.

«Жизнь – это трагедия, когда видишь её крупным планом, и комедия, когда смотришь на неё издали».

Чарли раз за разом убеждал народ в том, что искусство кино – это искусство будущего, но, в то же время, он до самого последнего момента сопротивлялся «новомодной» по тем временам тенденции – звуковому кино... Он знал, что Бродяга не может заговорить.

Кинематограф был его рупором: с помощью искусства кино Чаплин заставлял людей смеяться и плакать, а также видеть его позицию в жизни и собственное видение ситуации в стране (за что его преследовал глава ФБР).

Он был великим трагиком и комиком. Он создавал неповторимые, удивительные, веселые, грустные, такие разные кинокартины. Он вкладывал в свои работы душу, потому они оживали и даже без слов говорили все, что он хотел нам показать. Он заставил людей увидеть кинематограф, не лишь как развлечение, но и как прекрасную вещь, которую нам подарила жизнь. Его фильмы до сих пор находят своих поклонников, чьи сердца он завоевывает с первых секунд. Его творчество нельзя не уважать, не ценить, не любить. Его силой духа нельзя не восхищаться.

Нельзя переоценить заслуги Чарли Чаплина, ведь помимо того, что он реализовал свой талант как актер и режиссер, он действительно продвинул кино на некий новый уровень – причем не только жанр комедии, но и кино в целом. Конечно, он был не один. Время работы Чаплина в кино – это вообще революционное время в американском кинематографе. До 1913 года Жорж Мельес еще экспериментирует с декорациями и образами. В 1916 году Дэвид Гриффит снимает революционную «Нетерпимость». Появляются работы Китона и Ллойда, также продвигающие жанр комедии. Но по сравнению с последними двумя, работы Чаплина были отличительны тем, что он умело тасовал драму и комедию, мастерски играя на чувствах зрителей. И каждая

шутка, каждый жест, были много раз отработаны до полного автоматизма. По-другому, он и не делал.

Чаплин был одним из самых креативных и влиятельных людей в эпоху немого кино. На творчество Чаплина большое влияние оказал французский комик Макс Линдер, которому он посвятил один из своих фильмов. Его карьера началась ещё в викторианскую эпоху, когда маленький Чарли впервые вышел на сцену Music Hall в Великобритании и, растянувшись на 75 лет, продолжалась практически до самой смерти артиста в возрасте 88 лет. После оглушительного успеха в Голливуде, Чаплин был вынужден покинуть США под натиском громких скандалов, разоблачений подробностей личной жизни и обвинений в сочувствии к идеям коммунизма в эпоху маккартизма в начале 1950-х годов.

«Чаплин это человек, которому было что сказать, но которого никто не мог услышать. Это одновременно и его дар и его проклятье». Но, несмотря на это Бродяга навсегда в наших сердцах, а имя Чарли Чаплин у всех на устах.

Список использованной литературы:

1. Кукаркин, А.В. Чарли Чаплин. – 2-е изд., доработ. и доп. / А.В.Кукаркин. – М.: Искусство, 1988. – 287 с.: ил.
2. <http://www.liveinternet.ru/users/yulija555/post148429788/>