

Подготовила Россинская Светлана Владимировна, гл. библиотекарь библиотеки «Фолиант» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» e-mail: rossinskiye@gmail.com; Страница группы Вконтакте http://vk.com/library_foliant

ДЖЕНТЛЬМЕН - БРОДЯГА ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН И ЕГО УРОКИ ЖИЗНИ *Беседа «Мудрость сердца Чарли Чаплина» в связи с 1...-летием актера и кинорежиссера*

Известно, что за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе Чарльзу Чаплину был вручен орден Почетного легиона. На международном кинофестивале в Венеции он был удостоен «Золотого льва» (1972). В 1975 году королева Англии возвела его в рыцарское звание....

Но кем был в жизни Чарли Чаплин? Человек, не выносивший, когда над ним смеялись, смеяться можно было только над его персонажами. Человек, никогда ничего не боявшийся и снявший сатирический фильм **«Великий диктатор»** (1940), высмеивающий Гитлера. ...Мир тогда облетала фраза Чаплина: *«Диктаторы смешны. Я хочу, чтобы люди над ними смеялись».*

Почему Чарли Чаплин не желал принимать американское гражданство даже после того, как американская киноакадемия за выдающийся вклад в киноискусство присудила ему премию «Оскар» (1972)? Почему в США его фильм **«Король Нью-Йорка»** был запрещен к показу? Почему великий ученый Эйнштейн оживленную беседу с режиссером о мировой экономике завершил словами: *«Вы не комик, Чарли, вы экономист!»?*

Что означали для Чарли Чаплина слова *«самоуважение»* и *«уверенность в себе»*, *«быть самим собой»* и *«любить самого себя»*? Как он понимал такие понятия, как *«скромность»*, *«простота»*, *«зрелость»*, *«мудрость сердца»*?

Давайте чуть внимательнее вчитаемся в биографию этого замечательного человека, заочно познакомимся с его фильмами и попробуем ответить на поставленные вопросы.

Итак.

Нищее и голодное детство

Чарльз Спенсер Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне. Его мать, **Ханна Хилл**, - актриса мюзик-холла с неудавшейся карьерой. Отец Чарли Чаплин сначала играл мимические сценки, потом стал, как тогда говорили, «драматическим и жанровым певцом».

Личные и житейские неурядицы неустроенного актерского быта не обошли и эту семью. Гастроли, жизнь порознь, интрижки на стороне... Чарли и его сводный брат **Сидней** росли с матерью. Чаплин-старший жил в бедности и не мог помогать им. Чтобы свести концы с концами, Ханна нанималась сиделкой, обшивала членов церковной общины. Но их положение оставалось отчаянным.

- Мы жили, - вспоминал Сидней, - в нищенской комнатухе и большей частью впроголодь. Ни у меня, ни у Чарли не было бабмаков. Помню, как мать снимала с ног туфли и отдавала их тому из нас, чья очередь была идти за даровой похлебкой для бедняков, единственной нашей едой за целый день....

Нищета подорвала здоровье Ханны. Ее положили в клинику для душевнобольных, затем поместили в работный дом. Сидней и Чарли бродяжничали. Спустя несколько месяцев их отправили в Хэнуэллский приют для беспризорных детей. 12 ноября 1898 года Ханну выпустили из больницы. Вместе с сыновьями она поселилась на Метли-стрит.

В девять лет Чарли оказался в детском ансамбле кокданса **«Восемь ланкаширских парней»**. Два года он разъезжал с ансамблем по английской провинции. После того как Чаплин покинул ансамбль, выступления с песенками, танцами, пародиями чередовались с

прозаическими занятиями продавца газет, рассыльного, слуги в частном доме, печатника в типографии, подмастерья, даже учителя танцев, пильщика дров и стеклодува.

Чарли было восемнадцать лет, когда он очутился в труппе **Карно**. Во время американских гастролей труппы в конце 1912 года его приметил представитель кинофирмы «Кистоун». Через год, обговорив все условия, Чаплин подписал с «Кистоуном» контракт и переехал в Лос-Анджелес.

Начало карьеры

Кинокомедии с участием Чаплина имели успех. Однако со временем он решил ставить фильмы сам. Его первая лента *«Застигнутый дождем»* оказалась одной из лучших в «Кистоуне». За год работы в «Кистоуне» он снялся в общей сложности в тридцати пяти картинах. Почти две трети из них были сделаны им самим, по собственным сценариям, либо в соавторстве.

В 1915 году Чаплин выпустил двенадцать фильмов для чикагской фирмы «Эссеней». Наибольшим успехом пользовались *«Чемпион»*, *«Бродяга»*, *«Женщина»*, *«Вечер в мюзик-холле»*. В этих простеньких комедиях появлялся бродяжка Чарли. Он был и банкиром, и маляром, и попрошайкой, и полицейским, и механиком, и батраком, даже Тарзаном, даже... красавицей Кармен!

- В основе всех моих фильмов лежит такой ход: я попадаю в какую-нибудь неприятность, передрагу, но несмотря ни на что, с безнадежной серьезностью делаю вид, будто со мной ровным счетом ничего не произошло, - писал Чарли Чаплин.

В начале 1916 года он перешел в фирму «Мьючуэл» с контрактом на 670 тысяч долларов в год. Первый же фильм *«Контролёр универмага»*, снятый Чаплином для «Мьючуэл», имел большой успех. Каждый месяц он выпускал по одной комедии в двух частях: *«Пожарный»*, *«Скиталец»*, *«В час ночи»*, *«Граф»*, *«Лавка ростовщика»*, *«За экраном»*... Фильмы *«Бродяга»* и *«Банк»* были первыми комедиями Чаплина, в которых прозвучали драматические и трагические нотки, столь важные в его зрелом творчестве.

Во время Первой мировой войны Чаплин рекламировал «Заем свободы», призывая пожертвовать деньги на нужды армии. Наверное, именно тогда у него созрел замысел фильма *«На плечо!»*. Эта трехчастевая комедия о бессмысленной жестокости войны - одна из величайших удач Чаплина.

23 сентября 1918 года Чарли вступил в брак с пятнадцатилетней актрисой **Милдред Харрис**. Женится он скоропалительно, так как его юная подруга утверждала, что ждет ребенка. Потом выяснилось, что тревога была ложной. Неудачный брак вызвал у Чаплина творческий кризис. В 1919 году он снял всего две ленты - *«Солнечная сторона»* и *«День развлечений»*.

Стремясь к независимости, Чаплин вместе с **Дэвидом Гриффитом**, **Мэри Пикфорд** и **Дугласом Фэрбенксом** организует кинокомпанию *«Юнайтед Артистс»*. А в 1922 году режиссер создаст свою компанию *«Чарльз Чаплин филм корпорейшн»*.

7 июля 1919 года Милдред родила сына **Нормана**, но прожил он всего три дня. Чаплин погружается в работу. Уже через десять дней после трагедии он делал пробы, отыскивая героя - маленького ребенка - для нового фильма *«Малыш»* (1920). На этот фильм Чарли потратил более года, вложив 300 тысяч долларов. Некоторые эпизоды переснимались более ста раз! Чаплин говорил:

-Я хочу сделать серьезную картину, в которой за комическими и бурлескными эпизодами будет скрываться ирония, жалость, сатира.

Чаплин и Милдред Харрис расстались без взаимных упреков. Однако журналисты раздули громкий скандал, и Милдред обвинила мужа в жестокости. Во время бракоразводного процесса адвокаты пригрозили конфисковать фильм *«Малыш»*. Чаплин бежал в Солт-Лейк-сити, прихватив с собой негатив картины.

Наиболее полные сведения о методах работы Чаплина того времени содержатся в

воспоминаниях его секретаря **Элзи Годд**. Сразу по приходе в студию Чаплин собирал исполнителей и своих ассистентов. Он подробно рассказывал об очередной сцене фильма, объяснял каждому артисту его роль. Не довольствуясь этим, Чаплин сам поочередно исполнял все роли, и мужские, и женские, перед участниками труппы. После того он приступал к репетиции, внимательно наблюдая за игрой каждого актера, добиваясь искренности и убедительности игры.

Наконец, тщательно проверив костюмы и грим, он приступал к съемке. В этот момент с ним происходила полная перемена: вся прежняя озабоченность, деловитость исчезали, и всем он казался беззаботным весельчаком, который, как бы шутя и импровизируя, создавал интересные, смешные трюки. Постепенно Чарли заражал своим настроением всех остальных актеров.

Готовый фильм Чаплин показывал в каком-нибудь кинотеатре Лос-Анджелеса. Он внимательно следил, как реагировали зрители, и делал для себя соответствующие выводы.

Рождение шедевра

В 1925 году Чарли Чаплин снимает один из лучших фильмов всех времен и народов - «**Золотую лихорадку**» (1925). Снимает с редкой изобретательностью, заставляющей романтические и даже трагические ситуации неожиданно переходить в комические. Чаплин и сам считал эту картину шедевром.

Действие «Золотой лихорадки» относится к 1898 году. По ледяным пустыням Аляски движется цепочка золотоискателей. Один из них - Чарли, маленький, добрый, влюбчивый человек, пытающийся жить среди грубых, жестоких, одержимых жаждой наживы людей. Он влюбляется в девушку из салуна. Чтобы развлечь ее, показывает танец булочек - шедевр мимического искусства: две булочки с воткнутыми в них вилками изображают ноги танцора глаза, брови, губы Чаплина придают танцу лирическую грусть, необычайную выразительность.

В этой комедии Чаплин продолжил начатую в драме «**Парижанка**» (1923) углубленную разработку характеров. Картину отличают органическая целостность, лаконичный и выразительный кинематографический язык. Одна деталь - и перед зрителями целое событие, яркая черта психологического портрета.

Скандал в благородном семействе

Во время съемок «Золотой лихорадки» Чарли Чаплин был вынужден жениться на пятнадцатилетней **Лите Грей**. Та ждала от него ребенка, в противном случае ему угрожала тюрьма. С Литой он прожил два года, у них родились сыновья **Сидней** и **Чарли**. Но создать настоящую семью так и не удалось...

15 января 1926 года Чаплин приступает к съемкам «**Цирка**» и работает над фильмом до конца года. Но его накрывает новый скандал: в начале декабря Лита Грей вместе с сыновьями переезжает к матери. 10 января 1927 года ее адвокаты подали иск о разводе. Чарли скрывается у своего адвоката. Общество взбудоражено слухами о безумии и даже самоубийстве Чаплина. Лита обвиняла мужа в жестокости и аморальности. Ее заявление в суд состояло из 42 страниц. В итоге она получила миллион долларов отступных и солидную пожизненную ренту, а Чаплин попал в клинику для нервных больных.

Из клиники он выходит совершенно седым. Задуманный как веселая комедия «Цирк» приобретает мрачные интонации: случайно попавший в цирк бродяжка испытывает превеликие неудачи и на арене, и в любви. В одной из сцен обезьяны сильно покусали Чаплина, и ему пришлось лечиться в течение шести недель.

Первые звуковые картины и вердикт Эйнштейна

В марте 1928 года Чаплин приступил к работе над своей первой звуковой картиной *«Огни большого города»* (1931), в которой развивал две сюжетные линии: любви маленького бродяжки Чарли к слепой продавщице цветов и его дружбы с алкоголиком-миллионером. Фильм буквально пронизан, напоен очаровательными мелодиями.

Невероятной по силе выглядит сцена, когда прозревшая цветочница узнает своего благодетеля в жалком оборванце. Лицо Чарли под ее вопросительным, а потом понимающим взглядом - один из самых выразительных крупных планов в истории мирового кино. Смущенная и робкая улыбка, и боль, и любовь, и надежда в глазах!

Чарли Чаплин так и не стал американским гражданином, что злило многих голливудских консерваторов. В Америке попытались бойкотировать *«Огни большого города»*. Чаплин повез фильм в Европу, где его ждал восторженный прием. Гениальный кинематографист встречался с **Черчиллем, Уэллсом, Шоу, принцем Уэльским...** Особенно запомнился Чаплину визит к **Эйнштейну**. Великий ученый завершил оживленную беседу о мировой экономике словами: *«Вы не комик, Чарли, вы экономист»*.

Узнав из телеграммы, что в Америке *«Огни большого города»* вышли на экран, Чаплин отправился в путешествие по Ближнему и Дальнему Востоку. Он посетил Африку, Индию, Индонезию и, наконец, Японию. В Японии, по слухам, ему угрожали члены фашистской военной организации *«Черный дракон»*.

Весной 1932 года Чаплин возвратился в Голливуд и приступил к созданию фильма *«Новые времена»* (1936).

В июле он познакомился с актрисой **Полетт Годар**. Они совершали дальние автомобильные прогулки, ходили на яхте на Каталину. Разумеется, в *«Новых временах»* Полетт получила главную роль! Фильм начинается с символического сопоставления стада баранов с толпой рабочих, извергаемых фабрикой. Бродяжка Чарли попадает на конвейер американского завода. Едва вырвавшись из тисков машины, он находит в себе силы покровительствовать юной и столь же незащищенной девушке.

«Диктаторы смешны. Я хочу, чтобы люди над ними смеялись».

После успеха *«Новых времен»* *«Парамаунт»* пригласил Полетт на несколько фильмов. А Чаплин решил снимать сатирический фильм *«Великий диктатор»* (1940), высмеивающий Гитлера. В разгаре работы режиссера начали предупреждать, что его ждут неприятности.

В *«Великом диктаторе»* Чаплин сыграл две роли - скромного еврея-парикмахера Чарли и фашистского диктатора Хинкеля, в котором без труда узнавался Гитлер. Еще во время работы над фильмом Чарльз обронил слова, которые облетели весь мир: *«Диктаторы смешны. Я хочу, чтобы люди над ними смеялись»*.

Известно, что фильм был послан Гитлеру, и Гитлер сам посмотрел этот фильм. Услышав об этом, Чаплин сказал: *«Я бы отдал всё, чтобы узнать, что он думает об этом фильме»*.

В годы войны Чаплин, как мог, боролся против фашизма: писал статьи, произносил речи перед солдатами. Однажды его попросили выступить на митинге Комитета помощи России в войне. Речь в Сан-Франциско Чаплин начал с приветствия *«Товарищи!»* и горячо призвал помочь русским.

Распутывание личных дел и новые успехи

Как и прежде, много душевных сил отнимали у него запутанные личные дела. В 1942 году Полетт Годар развелась с ним в Мексике, указав в качестве причины несовместимость характеров, а также факт длительного раздельного проживания.

В это время Чаплин искал актрису на главную роль в фильме *«Призрак и действительность»*. Ему предложили попробовать 17-летнюю **Уну О'Нил**, дочь известного драматурга **Юджина О.Нила**. Она была не только красива, но и умна.

И вдруг разразился новый скандал. Молодая актриса **Джоан Барри** обратилась в суд, требуя признать Чаплина отцом ее ребенка. Сравнительный анализ крови опроверг ее слова, однако суд обязал Чаплина выплачивать Джоан Барри пособие!

Голливуд никогда не любил гениального кинематографиста. Все чаще раздавались голоса за депортацию Чаплина из-за его левой ориентации и увлечения нимфетками. В самый разгар скандала, 15 июня 1943 года, 54-летний Чаплин и юная Уна О'Нил сочетались браком.

Ни солидный возраст жениха, ни его маленький рост, ни четвертый по счету брак не смущали Уну. Жизнь с этой удивительной женщиной придала Чарльзу стойкости перед бурями и кризисами 1940-х годов. Их семья быстро росла. Первой появилась на свет **Джеральдина** (1944), за ней - **Майкл** (1946), **Джозефина Ханна** (1949), **Виктория** (1951)...

В мае 1947 года журналисты вновь начали приставать к Чаплину с вопросом, почему он не желает принять американское гражданство. Чарльз отвечал: *«Я интернационалист, а не националист, поэтому гражданства не добиваюсь»*. Эн-Би-Си организовала подслушивание его телефонных разговоров.

В 1952 году Чаплин ставит *«Огни рампы»*. Более трех лет работал Чаплин над сценарием этой картины. Сюжет ее прост: старый клоун спасает и возвращает к творчеству больную балерину. В первоначальном виде сценарий насчитывал семьсот пятьдесят страниц, охватывая материал, выходящий далеко за рамки сюжета, в частности биографии основных действующих лиц, начиная с их детства. Чаплин исполнял роль старого артиста Кальверо.

Чарльз Чаплин предрекал, что «Огни рампы» станут его величайшей и последней картиной. Фильму он придал автобиографические черты.

В «Поместье изгнанника»

17 сентября 1952 года Чаплин отплыл с семьей в Англию. После нескольких месяцев путешествия он выбрал для постоянного проживания Мануар-де-Бан («Поместье изгнанника») в Швейцарии, в городе Корсье-сюр-Ве́ве - трехэтажную виллу вместе с 37 акрами земли. В семье родилось еще четверо детей: **Юджин** (1953), **Джейн** (1957), **Аннет** (1959) и **Кристофер** (1961).

В Швейцарии у Чаплина и его жены было много друзей. Среди них была королева Испании, кинозвезды и писатели. Весной к ним приезжали гости из разных стран.

Уна была для Чаплина не только женой, матерью его детей, другом в несчастье - она была его божеством. Старость великого актера и режиссера прошла с этой хрупкой, скромной и милой женщиной в удивительной гармонии.

Сохранение финансовой свободы позволило Чарльзу Чаплину в начале 1956 года вновь создать собственную фирму, которая получила название «Аттика-фильм компании».

В 1957 году вышел фильм *«Король Нью-Йорка»*. В образе короля Шедоу, изгнанного из своего королевства и прозябающего в Нью-Йорке, возродились некоторые черты бродяжки Чарли. Фильм имел огромный общественный резонанс. В США этот фильм был запрещен к показу.

Подведение итогов

После фильма «Король в Нью-Йорке» Чаплин на протяжении шести лет писал мемуары. Его книга *«Моя биография»* вышла в 1964 году и была переведена на многие

языки. Она стала бестселлером, одно издание следовало за другим. Оксфордский университет присудил Чаплину почетную степень доктора литературы.

В 1967 году Чарльз Чаплин поставил свой последний фильм *«Графиня из Гонконга»* - салонную комедию с участием **Софии Лорен, Марлона Брандо** и нескольких комиков. Сам Чарли появлялся лишь в кратком эпизоде (роль старого стюарда, страдавшего морской болезнью). И хотя критика признала картину неудачной, имя гениального Чаплина обеспечило ей успешный прокат во всем мире.

За выдающиеся заслуги в мировом кинематографе Чаплину был вручен орден Почетного легиона. На международном кинофестивале в Венеции Чарльз был удостоен «Золотого льва» (1972). Отметим Чаплина и американская киноакадемия, присудив ему премию «Оскар» (1972) за выдающийся вклад в киноискусство. Великий Чарли приготовился к нападкам, но появление его на церемонии вызвало бурные овации. Пораженный таким приемом, он с трудом подбирает слова и продемонстрировал знаменитый трюк с котелком.

В последние годы Чаплин работал над вариантами новых сценариев (общее количество их достигало чуть ли не двух десятков), озвучивал полнометражные немые фильмы. В октябре 1974 года он приехал в Лондон на презентацию альбома *«Моя жизнь в фильмах»*. А в марте следующего года королева Англии возвела его в рыцарское звание. Церемония вылилась в безусловный триумф Чаплина.

Наконец, 25 декабря 1977 года голливудским кинематографистам после четырехлетней борьбы разрешили выпустить на экраны фильм о жизни и творчестве гениального актера и режиссера - *«Джентльмен-бродяга»*.

Чарльз Спенсер Чаплин тихо скончался в рождественскую ночь, 25 декабря 1977 года, в возрасте 88 лет. Его скромно похоронили на кладбище при англиканской церкви в Веве.

Мудрость сердца

Великий Чаплин оставил миру не только замечательные картины, но и завещание *«Когда я полюбил себя»*, которое он произнес во время празднования своего 70-летия. Суть его в том, что себя, как и ребенка, нужно любить и воспитывать, - причем, заботиться не только о теле, но и о душе.

Итак.

«- Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания - это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется - «Быть самим собой».

- Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение моих же собственных желаний, когда время еще не подошло и человек еще не готов, и этот человек - я сам. Сегодня я называю это самоуважением.

- Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни и вдруг увидел, что жизнь, которая меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. Сегодня я называю это зрелостью.

- Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это уверенностью в себе.

- Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих проектах. Сегодня я делаю только то, что доставляет мне радость, что я люблю и что и делает меня счастливым. Я делаю это так, как хочу, и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это - «простота».

- Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью: пищи, людей, вещей, ситуаций. От всего, что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. Сегодня я называю это любовью к самому себе.

- Когда я полюбил себя, я перестал быть всегда правым. И именно тогда я стал все меньше и меньше ошибаться. Сегодня я понял, что это - скромность.

- Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это удовлетворением.

- Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь - «мудрость сердца»

Нам больше не нужно бояться споров, конфронтации, проблем с самими собой и с другими людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю, что это – жизнь».

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Авенариус Г.А.** Чарльз Спенсер Чаплин: Очерк раннего периода творчества/ Г.А. Авенариус. - М., 1960.
2. **Вейсман С.** Чарли Чаплин: История великого комика немого кино/ Стефен Вейсман. - М.: ЭКСМО, 2010. - 352 с.
3. **Головина Е.** Джеральдин Чаплин: Отец обожал красавиц/ Елена Головина// Караван историй. - 2013.- №3.
4. **Комики мирового экрана: Сборник.** - М.: Искусство, 1966.
5. **Кукаркин А. В.** Чарли Чаплин. - 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Искусство, 1988. - 287 с.
6. **Кукаркин А.В.** Чарльз Чаплин и его фильмы. - М: Наука, 1966.
7. **Садуль Ж.** Чарли Чаплин/ Пер. с франц. - М.: Искусство, 1981. - 209 с.
8. **Чаплин Л.Г.** Моя жизнь с Чаплином: Интимные воспоминания/ Лита Грей Чаплин. - М.: «Альпина Нон-фикшн», 2009. - 411с.
9. **Чаплин Ч. С.** Моя биография/ Пер. с англ. З. Гинзбург. - М.: «Вагриус», 2000. - 520 с.