

ЧАРЛИ ЧАПЛИНЬ О СЕБѢ.

Многие спрашивали меня, какъ я выработалъ свою манеру игры. Могу отвѣтить: это результатъ обобщенія типа англичанъ, которыхъ я во множествѣ наблюдалъ, живя въ Лондонѣ. Когда «Кейстонъ компанія» (для этой фирмѣ я снималъ свои первыя кинокартины) пригласила меня переработать для кино пантомиму «Ночь въ английскомъ музикъ-холлѣ», я заколебался. Мне было неясно, какой именно комическій образъ здѣсь слѣдуетъ создать. И тутъ возникли въ памяти столь примелькавшіеся маленькие англичане съ черными усиками, въ узкихъ костюмахъ, съ неизмѣнной бамбуковой тростью въ рукахъ.

Мысль использовать въ игрѣ трость, —ожалуй, одна изъ моихъ самыхъ счастливыхъ находокъ. Трость стала своеобразной пріемѣтой, по которой меня узнавала публика. Я использовалъ трость такъ своеобразно, что придалъ ей самой комической характеристику. Играя палочкой, я вдругъ обнаруживаю, что она зацепила чью-то ноту, или налету ловлю ее плечомъ и почти непроизвольно вызываю смѣхъ у публики. Я не сразу понялъ, почему у миллионоў людей трость является какъ бы принадлежностью «дэнди». Когда я вразвалку, съ серьезнымъ видомъ выхожу на сцену съ маленькой тростью въ руки, то произвожу впечатлѣніе человѣка, претендующаго на свѣтской тонъ. Именно къ этому я и стремлюсь.

Моя актерская работа началась съ четырнадцатилѣтняго возраста. Больше года я исполнялъ роль конторского мальчика Билли въ американской пьесѣ «Шерлокъ Холмсъ», которую ставили тогда въ Лондонѣ. Затѣмъ я игралъ въ водевиляхъ. Нѣсколько лѣтъ пѣлъ и танцевалъ, а потомъ перешелъ на пантомиму въ театръ Карно. Пантомима очень цѣнился въ Англіи, и я былъ радъ отдаваться цѣликомъ этому виду искусства, такъ какъ имѣть къ нему большую склонность...

Сомнѣваюсь, имѣлъ ли бы я такой успѣхъ въ пантомимѣ, если бы моя мать съ самого раннаго возраста не воспитала во мнѣ эту склонность. Она была талантливая мимерша. Часами просиживая у окна, моя мать воспроизводила руками, глазами, выраженіемъ лица все, что происходило на улицѣ.

Наблюдая за ней, я научился не только передавать лицомъ и руками свои переживания, но также понимать человѣка. Ея наблюдательность была замѣчательна. Мать, напримѣръ, видѣть въ окно, какъ Билль Смитъ выходитъ утромъ на улицу. «Вотъ идетъ Билль Смитъ, — говорить она, — онъ волочитъ ноги, ботинки его не чищены. Онъ разстроенъ. Бьюсь объ за-

кладь, что онъ поругался съ женой и ушелъ безъ завтрака».

И дѣйствительно, я потомъ узнавалъ, что Билль Смитъ передъ уходомъ изъ дома подрался со своей женой.

Эта способность наблюдать людей была тѣмъ драгоценнымъ даромъ, который передала мѣ мой мать. Благодаря ей я сталъ подмѣтать смѣшное въ людяхъ.

Вотъ почему, просматривая вмѣстѣ съ публикой какую-нибудь изъ своихъ фильмовъ, я однимъ глазомъ слѣжу за картиною, а другимъ — за публикой. Кромѣ того я прислушиваюсь къ смѣху публики и отмѣчаю, что заставляетъ ее смеяться и къ чему она равнодушна.

Если на нѣсколькихъ сеансахъ кряду публика не смеется въ тѣхъ мѣстахъ, где, по моему расчету, она должна была бы смеяться, я стараюсь понять, почему мое предположеніе не оправдалось и кто въ этомъ виноватъ: я или операторъ?

Съ одной стороны, я наблюдаю за публикой въ театрѣ, чтобы установить причину смѣха, съ другой — изучаю ея вкусы, чтобы впослѣдствіи создать новые смѣшные положенія и сцены.

Однажды я проходилъ мимо зданія пожарной команды въ тотъ моментъ, когда подали сигналъ о пожарѣ. Пожарный быстро спустился внизъ по шесту, схватилъ насосъ и готовъ былъ броситься въ огонь. Въ тотъ же мигъ передо мною возникъ рядъ комическихъ сценъ: я сплю и не обращаю вниманія на тревожный сигналъ (это всѣмъ понятно, такъ какъ каждый любить поспать), и все-таки сигналъ заставляетъ меня подняться, затѣмъ я спускаюсь по шесту, забавляясь съ пожарными лошадьми, спасаю героиню, падаю съ пожарного насоса, меня увлекаетъ водоворотъ уличного движенія, и еще многое въ такомъ же родѣ...

Однажды на боксерскомъ матче у меня мельнула мысль создать фильму «Чарли-боксеръ», въ которой я, низкорослый, слабосильный человѣкъ, положилъ бы на обѣ лопатки огромнаго верзилу при помощи подковы, спрятанной въ боксерскихъ перчаткахъ.

Для созданія человѣческихъ образовъ и комическихъ положеній я всегда бралъ куски повседневной жизни.

Однажды я замѣтилъ, что какой-то мужчина началъ смеяться и раскланиваться при моемъ появлѣніи въ ресторанѣ. Я тоже привѣтствовалъ его, но онъ нахмурился. Онъ то улыбался, то грозно сдвигалъ брови. Я ничего не могъ понять. И только обернувшись, сообразилъ, что онъ флиртуетъ съ красивой дѣвушкой, сидѣвшей за столикомъ позади меня. Это ма-

ленькое происшествіе такъ разсмѣшило меня, что я включилъ его въ фильму «Чарли лѣчится».

Публика любить контрасты и неожиданности, и я часто прибегаю къ нимъ.

Публика любить борьбу между добромъ и зломъ, богачомъ и бѣднякомъ, счастливцемъ и неудачникомъ.

Публика любить быструю смѣшную эмоцію; она рада въ теченіе нѣсколькихъ минутъ и поплакать и посмѣяться.

Контрастъ возбуждаетъ у публики интересъ, вотъ почему я такъ часто имъ пользуюсь.

Если за мной по ходу фильмы гонится полицейский, то онъ всегда огромный, неповоротливый, въ то время какъ я кажусь такимъ легкимъ и юркимъ, что могу проплыгнуть у него межъ ногъ. Если меня поймали и ведутъ въ полицейский участокъ, то это всегда дѣлаетъ человѣкъ колоссального роста: контрастъ съ моей тще-

душной внешностью вызываетъ ко мнѣ симпатію публики, и я стараюсь подчеркнуть комизмъ происшествія серьезной мими. Чтобы еще больше подчеркнуть свою беспомощность, я втягиваю плечи, придаю своему лицу жалобное, запуганное выражение. Все это, конечно, — искусство пантомимы.

Будь я выше ростомъ, мнѣ было бы много туды завоевывать симпатію зрителя, и хотя публика смѣется надъ моей внешностью, все же она сочувствуетъ изображаемому мною человѣку.

Но контрасты должны быть правильно задуманы.

Въ фильмѣ «Жизнь собаки» я играю роль фермера. Мнѣ показалось смѣшнымъ изобразить, какъ я, гуляя по полю, извлекъ изъ кармана зерно, продѣлывая пальцемъ ямку въ землю и посыпъ зерно. Одинъ изъ сотрудниковъ по моей просьбѣ нашелъ ферму, на которой можно было бы провести эту сцену. Но я не воспользовался фермой, такъ какъ она была мала и не дала бы достаточно рѣзкаго контраста между размѣромъ земельного участка и нѣльзѣмъ способомъ посѣба единственнаго зерна. Конечно, и на маленькой фермѣ это выглядѣло бы достаточно комично, но на 25 гектарахъ земли эта сцена вызывала неудержимый хохотъ.

Не меньшее значеніе я придаю неожиданностямъ, которыя должны быть включены не только въ сюжетъ фильма, но и въ игру актера. Напримеръ, публикаувѣренна, что я пройду улицу пѣшкомъ, а я вдругъ вскакиваю въ автомобиль. Желая привлечь чье-нибудь внимание, я, вмѣсто того, чтобы хлопнуть человѣка по плечу или позвать его, просовыгаю трость ему подмышку и любезно подтягиваю къ себѣ.

Мое самое большое удовольствіе — знать, чего ждѣтъ публика, и дѣлать все наоборотъ.

Въ одной изъ моихъ фильмовъ («Чарли путешествуетъ») «при поднятіи занавѣса» я стою, перегнувшись черезъ бортъ парохода; видны только моя спина и конвульсивно вздрагивающіе плечи. Можетъ показаться, что у меня приступъ морской болѣзни. Если бы это и было такъ, то показывать такое въ фильме — грубая ошибка. Въ дѣйствительности же я хотѣлъ ввести публику въ заблужденіе. Разогнувшись, я, ко всему общему удивленію, вытяги-ваю удочку съ рыбой на крючкѣ, и публика убѣждается, что я не страдаю морской болѣзнью, а пріятно проводить время: удиль рыбу. Это такъ неожиданно, что вызываетъ хохотъ.

Но тутъ имѣется и другая опасность:

Чарли Чаплину недавно исполнилось пятьдесятъ лѣтъ. Въ связи съ этимъ Чаплинъ въ французскомъ журналь охарактеризовалъ свой методъ работы и привѣтъ рядъ фактовъ, изъ которыхъ читатель узнаетъ, какъ возникли первыя его фильмы, завоевавшія ему міровую славу.

именно стремленіе быть черезчуръ смѣшнымъ.

Есть такія пьесы и фильмы, на которыхъ присутствующіе смѣются до изнеможенія.

Заставить зрителъный залъ умирать отъ смѣха — вотъ честолюбивый замыселъ многихъ актеровъ, но я предпочитаю не злоупотреблять смѣхомъ. Два-три взрыва хохота гораздо лучше непрерывнаго смѣха.

Меня часто спрашиваютъ, провожу ли я въ жизнь свои взгляды и легко ли сдѣлать комическую фильмъ.

Если бы можно было въ моментъ возникновенія самого замысла предусмотрѣть во всѣхъ деталяхъ конечный результатъ работы! Какая бы это была экономія труда, времени и средствъ!

Временами я несмотря на упорное продумываніе какой-нибудь мысли, еще не достаточно оформленной въ моемъ сознаніи, совершенно сознательно оставляю ее и перехожу къ другой.

Надо сконцентрировать всю энергию на работѣ, которую дѣлаешь, и если несмотря на все старанія не двигаешься съ места, то имѣть смыслъ сдѣлать на нѣкоторое время перерывъ и приняться за другую работу, чтобы впослѣдствіи вернуться къ первой. Этимъ принципомъ я руководился всегда.

Больше всего я избѣгаю преувеличеній или слишкомъ назойливаго подчеркиванія отдельныхъ частей. Смѣхъ легче всего убить преувеличеніемъ. Если бы я слишкомъ грубо опрокидывалъ навзничь противника и вообще былъ чрезмѣренъ, — это не представляло бы для фильма никакой цѣнности.

Сдерживать себя очень важно, и не только для актера. Ограничивать темпераментъ, аппетитъ, дурные привычки просто необходимо. Я мало люблю свои первыя фильмы, потому что въ нихъ я мало сдерживалъ себя.

Одна оплеуха — дѣло хорошее, но когда смѣхъ зависитъ только отъ оплеухъ, фильма становится монотонной.

Примѣнія свой методъ, я, быть можетъ, не всегда достигаю успеха, но все же предпочитаю вызывать у публики смѣхъ остроумнымъ поступкомъ, а не грубостью и банальностью.

Секретъ моего успеха очень простъ: я всегда наблюдаю, мой мозгъ все время бодрствуетъ, я постоянно ищу интересныя ситуаціи для своихъ фильмовъ. Все время я изучаю человѣка. Безъ знанія человѣка я ничего не сдѣлать бы въ искусствѣ. Знаніе человѣка — залогъ всякаго успеха.

ЧАРЛИ ЧАПЛИНЪ.



Чарли Чаплинъ въ фильме «Огни большого города».