Stvaralačka biografija Čarlija Čaplina

Čarli Čaplin američki filmski režiser, glumac, scenarista i producent je bio izrazito plodan stvaraoc. Vešto je vladao mimikom i slepstik komedijom. Njegove komedije su mešavina vodvilja, pantomime, improvizacije i cirkusa. Bio je jedan je od pionira kinematografije i najvećih sineasta svih vremena. Neobično je zaslužan za širenje popularnosti filma i za njegovo priznanje u sferama tradicionalne kulture. Svojim stvaralaštvom Čaplin je uticao na režišere, producente, scenariste i glumce koji nisu u potpunosti mogli da dosegnu visok nivo njegovog umetničkog izražavanja. Snimio je 12 kratkometražnih filmova, počeo je sam da režira, da piše scenario i radi montažu za većinu svojih ostvarenja. Na kraju ugovora s Mutualom, 1917., Čaplin je potpisao ugovor s kućom First National kako bi producirao osam filmova. First National producirao je i distribuirao ove filmove (1918.-1923.), ali mu i dao potpunu kreativnu kontrolu oko produkcije. Čarli je sagradio vlastiti holivudski studio te koristio svoju nezavisnost kako bi stvorio jedinstven, bezvremenski opus koji ostaje zabavan i uticajan. Iako je First National očekivao da će Čaplin snimiti kratke komedije kao u Mutualu, Čaplin je ambiciozno proširio većinu svojih ličnih projekata u dugometražne filmove, kao što su ***O desno rame*** (1918.), ***Dokoličar***(1923.) i dugometražni klasik ***Mališan*** (1921.).

1919. godine Čarli Čaplin je zajedno sa Meri Pikfordom, Daglasom Feirbenksom i Dejvid Vork Grifitom osnovao kompaniju United Artists. Svi oni su bežali od sve većeg uticaja i moći filmskih distributera i finansijera koji su se udruživali i stvarali holivudski studijski sistem. Ovaj potez, zajedno s potpunom kontrolom produkcije svojih filmova, osigurao je Čaplinovu nezavisnost kao filmašu. Bio je jedan od načelnih ljudi studija sve do početka pedesetih.

Svi filmovi pod znakom United Artists su bili dugometražni, počevši s ***Parižankom*** (1923.). Taj film su sledili klasici ***Zlatna groznica*** (1925.) i ***Cirkus***(1928.).

Nakon dolaska zvučnog filma, snimio je ***Svetla velegrada*** (1931.), kao i ***Moderna vremena*** (1936.) pre nego što je prešao na zvuk. Bili su to nemi filmovi u kojima su se pojavili njegova muzika i zvučni efekti. Film ***Svetla velegrada*** je verovatno bio savršena ravnoteža komedije i osećajnosti. 1949. godine James Agee kritičar časopisa Life je za zadnju scenu napisao kako je to bila "najbolja gluma ikad zabeležena na celuloidnoj traci". Njegovi zvučni filmovi snimljeni u Holivudu bili su ***Veliki diktator*** (1940.), ***Gospodin Verdoux*** (1947.) i ***Svetla pozornice*** (1952.). Iako su zvučni filmovi postali dominantni nakon pojave 1927., Čarli Čaplin nije htio snimati takve filmove i kroz tridesete. Smatrao je kako je film prvenstveno pantomimička umetnost. Rekao je: "Kretanje se opšte bolje razume nego reči. Kao i kineski simboli, uvek će značiti različite stvari zavisno o konotaciji. Poslušajte opis neke nepoznate životinje-afričke divlje svinje, na primer. Zatim pogledajte sliku životinje i vidite kako ste iznenađeni." Još jedan primer Čaplinove svestranosti bila je uvodna špica za film ***Svetla pozornice*** (1952.) na kojoj je potpisan kao koreograf, a za film ***Cirkus*** iz 1928. je otpevao naslovnu pesmu. Najpoznatija od nekoliko pesama koje je komponovao je Smile (Smajl), za film *Moderna vremena*, kojoj su dodani stihovi kako bi uspešnije promovisala ponovno prikazivanje filma u pedesetima. Pesmu je otpevao Nat King Cole. "*This Is My Song*" iz Čarlijevog poslednjeg filma, ***Grofica iz Hong Konga***, bio je hit broj jedan na raznim jezicima u šezdesetima, a Čaplinova tema iz *Svetla pozornice* je bila hit u pedesetima pod nazivom "Eternally". Njegova muzika za film *Svetla pozornice* bila je 1972. nominovana za Oskara zbog odlaganja premijere u Los Anđelesu koja je potrajala dve decenije. Njegov prvi zvučni film, ***Veliki diktator*** (1940.), bio je čin prkosa protiv Adolfa Hitlera i nacizma, a sniman je i objavljen u Sjedinjenim Državama godinu dana prje nego što su SAD napustile svoju politiku izolacionizma kako bi ušle u Drugi svjetski rat. Polet Godard je ponovno snimala sa Čarlijem Čaplinom, portretiravši ženu u getu. Film je u to vreme opisan kao hrabar čin s obzirom na politički ambijent, zbog izrugivanja nacizmu i prikaza progona Židova. Čaplin je glumio oba glavna lika, diktatora Adenoida Hinkela, koji je očigledno temeljen na Hitleru, i židovskog brijača koji fizički podseća na Čaplinovog Skitnicu, ali to ipak nije Skitnica. Na kraju, dva lika koja je utelotvorio Čaplin menjaju pozicije kroz složenu radnju. Čarli je zatim napustio komičarski lik kako bi se direktno mogao obratiti publici. Zanimljivo je to da je Čaplin rođen 4 dana prije Hitlera. Njegovi nemi filmovi pre Velike depresije (perioda masivne nezaposlenosti i defalcije) nisu nosili političke teme ili poruke, ali njegovi filmovi iz tridesetih su bili više politički otvoreni. Moderna vremena opisuje radnike i siromahe u strašnim uslovima. Poslednji dramatični govor u *Velikom diktatoru*, koji je bio kritičan prema nacionalizmu bez pitanja, i njegova javna podrška otvaranju drugog evropskog fronta 1942. kako bi se pomoglo Sovjetskom Savezu u 2. Setskom ratu bili su kontroverzni. Posle rata, suočio se s protestima u mnogim američkim gradovima zbog crne komedije ***Gospodin Verdoux*** (1947.), u kojoj je izrazio svoje poglede na kapitalizam. Kao rezultat, Čaplinov poslednji američki filma, ***Svetla pozornice***, bio je manje politički i više autobiografski. Njegov sljedeći film snimljen u Evropi, ***Kralj u Njujorku*** (1957.), bio je satira političkog progona i paranoje koji su ga prisilili da napusti SAD pet godina pre. Posle ovog filma, Čaplin više nije davao javne političke izjave, rekavši kasnije kako bi komičari i klovnovi trebali biti "iznad politike". Poslednja dva Čaplinova filma snimljena su u Londonu: ***Kralj u Nju Jorku*** (1957.) u kojem je nastupio u glavnoj ulozi, te ga napisao, režirao i producirao; i ***Grofica iz Hong Konga*** (1967.), sa Sofiom Loren i Marlonom Brandom u glavnim ulogama, u kojem se Čaplin poslednji put pojavio na filmu u maloj kameo ulozi, kao konobar koji pati od morske bolesti, a kojeg je režirao, producirao i napisao scenarij. U svojoj autobiografskoj knjizi, *Moj život u slikama* (My Life in Pictures), objavljenoj 1974., Čaplin je odao kako je napisao scenario za svoju najmlađu ćerku, Viktoriju. U filmu nazvanom *The Freak Victoria* je trebala glumiti anđela. Prema Čaplinu, scenario je bio dovršen te su počele probe (u knjizi se nalazi fotografija Viktorije u kostimu), ali je otkazan kad se Viktoria udala. "Nameravam ga završiti jednog dana", napisao je Čaplin; međutim, zdravlje mu se pogoršalo u sedamdesetima te je umro pre nego što se to dogodilo. U sedamdesetima, Čaplin je komponovao originalnu muziku za svoje neme filmove te ih ponovno objavio. Komponovao je aranžmane za sve svoje filmove koje je snimio za First National te za Mališana i Cirkus. Jedan od zadnjih Čaplnovih kompletiranih radova, aranžman za svoj neuspešni film iz 1923., Parižanka, dovršen je 1976. godine.