

世界をも変える映画の力

喜劇王チャーリー・チャップリン編

2009.7.15

実務表現

Charlie Chaplin

世界中に希望と笑いを！

今日は、映画について考察してみます。

映画という媒体を用いて、

何を伝えることができるのでしょうか？

また何を伝えるべきなのでしょうか？

喜劇王チャーリー・チャップリン

喜劇の天才チャップリン(愛称は“チャーリー”)は、1889年、ロンドンの下層階級に生まれ、幼いころは浮浪児同然の暮らしで、救貧院にも入るような生活を送ります。そんな逆境の中でも、母が語ってくれる寄席芸人の世界に胸をときめかせ、10代になると、寄席で芸人のモノマネや演芸を披露して、天才の片鱗を見せ始めます。

この舞台経験が、ハリウッドへの道につながり、やがて世界的な映画監督・俳優になり、バスター・キートンやハロルド・ロイドと並び、「世界の三大喜劇王」と呼ばれるようになります。

そして巨万の富と成功に恵まれながらも、社会の不正に対する激しい憤りや、弱い立場に置かれた者への深い愛情を持ち続け、少年時代の悲しみや喜びも映画の中で鮮やかに表現し、新しい喜劇を確立しました。

1954年 国際平和賞受賞

1962年 オックスフォード大学名誉博士号

1971年 フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章受章

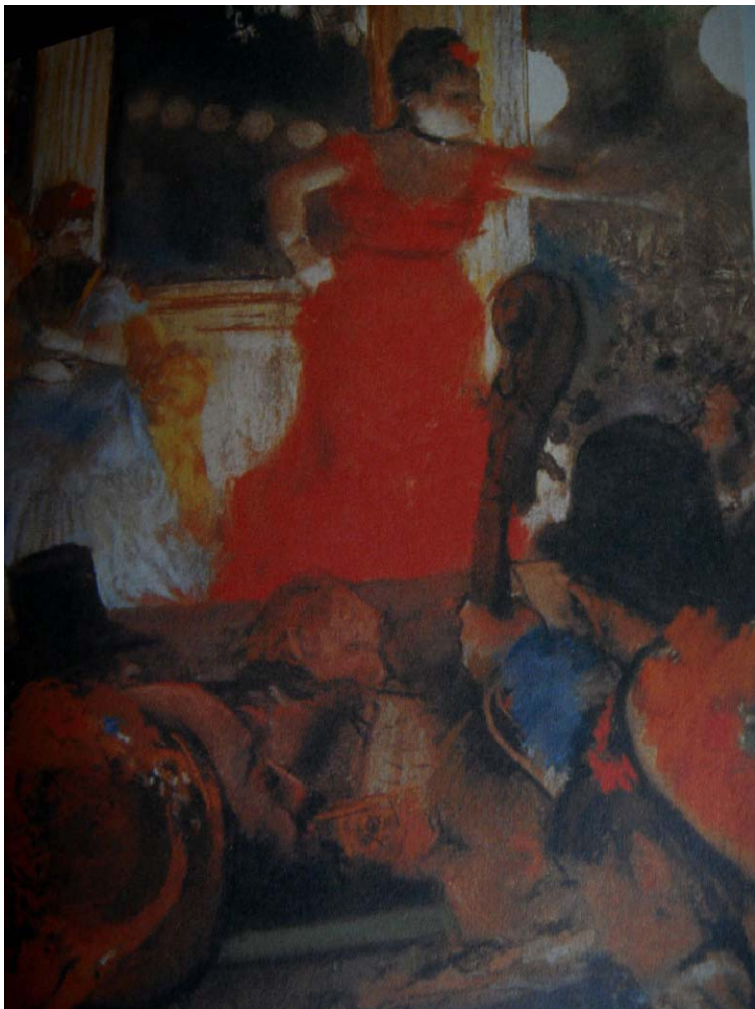
1971年 パリ市より最高名誉市民の榮譽受ける

1972年 アカデミー特別賞受賞

1975年 イギリスエリザベス女王よりナイト爵を授けられる

チャーリー‘初舞台’

当時のミュージックホール(寄席)の雰囲気

チャーリーの母、ハンナ

当時のロンドンの貧しい街並み

食べ物をもらうために並ぶ子供

チャーリーが語る‘母の記憶’

母は私が知っている人の中で、もっともすばらしい女性だったような気がします。

これまで大勢の人々に会ってきましたが、母ほど純粹で洗練された女性に会ったことはありません。

私がこの世界でまがりなりにも成功できたとなれば、それはすべて母のおかげです。

チャーリー・チャップリン 1915年フォトプレイ紙より

チャーリーの幼少時代

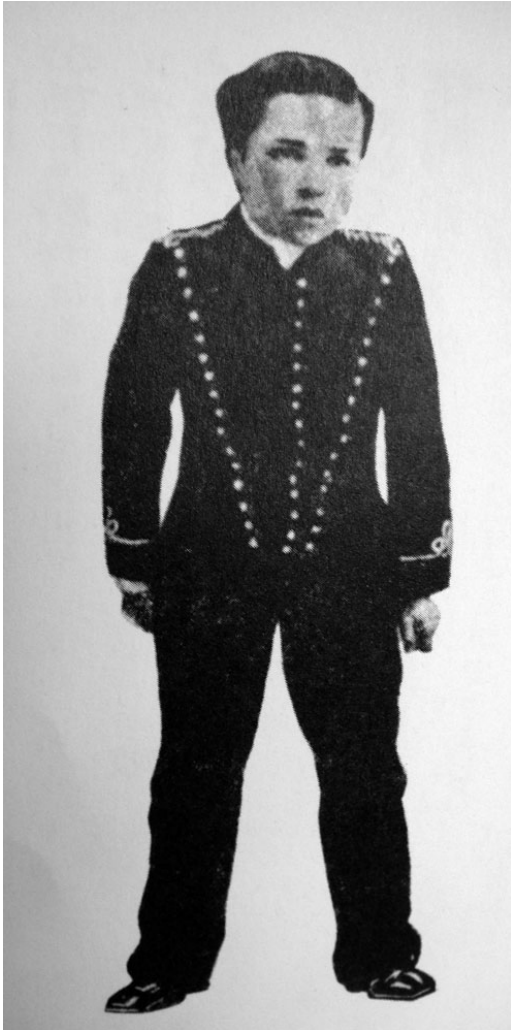

孤児や貧しい子どものためのハンウェル学校にいたころのチャーリー

当時の靴磨きをする少年

役者の見習い

シャーロック・ホームズの舞台上、使い走りのピリー役を演じたチャップリン 12歳

「エイト・ランカシャー・ラッズ」にいたころは、正直に言ってかなりつらかった。ときには舞台上でねむりそうになることもあった……一座のメンバーは年端のゆかない少年ばかりだったので、疲れて気乗りしないときに無理に気力を振り絞るコツを、まだ学んでいなかった。

が、なにとはともあれ、役者を目指す者にとっては、よい訓練になったし、成功の女神の恩恵を受けるまで、つらい境遇にも耐える力を身につけることができた。

チャーリー・チャップリン 1912年

映画人としての第一歩

「わが社のコメディ映画には脚本がなくてね、あるアイデアが浮かぶとあとは自然にドラマ展開させて、最後はドタバタの追っかけ場面でしめくくるんだ。」

最初に入った映画会社キーストン社

「成功争い」 Making A Living 1914

<http://www.youtube.com/watch?v=XY1csKCVZMg>

『ヴェニスの子供自動車競走』

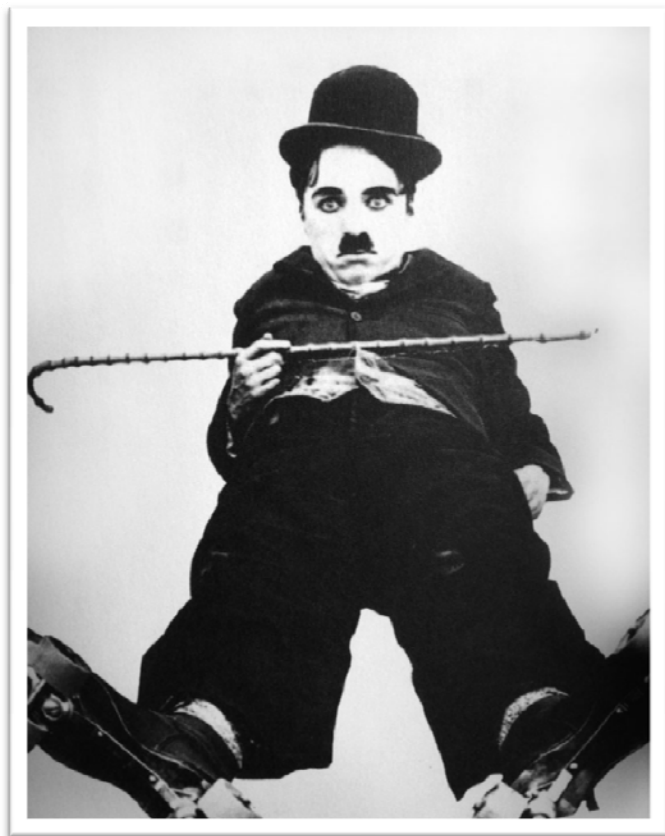
Kid Auto Races at Venice 1914

チャップリンの役は、カリフォルニア州ヴェニスで開催された子供自動車レースの見物客である。チャップリンは、レースを撮影するカメラの前にひたすらしゃしゃり出て、自分がカメラに映ろうとしたり、レースの邪魔になったりと周囲をいらいらさせる役回りを演じている。なお、本作は実際のレース会場で撮影され、チャップリンは他の共演者と共に、本物の観客たちの前で演技をしている。

『[ヴェニスの子供自動車競走](http://www.youtube.com/watch?v=gFVgIpWSglo)』Kid Auto Races at Venice

<http://www.youtube.com/watch?v=gFVgIpWSglo>

放浪紳士の登場

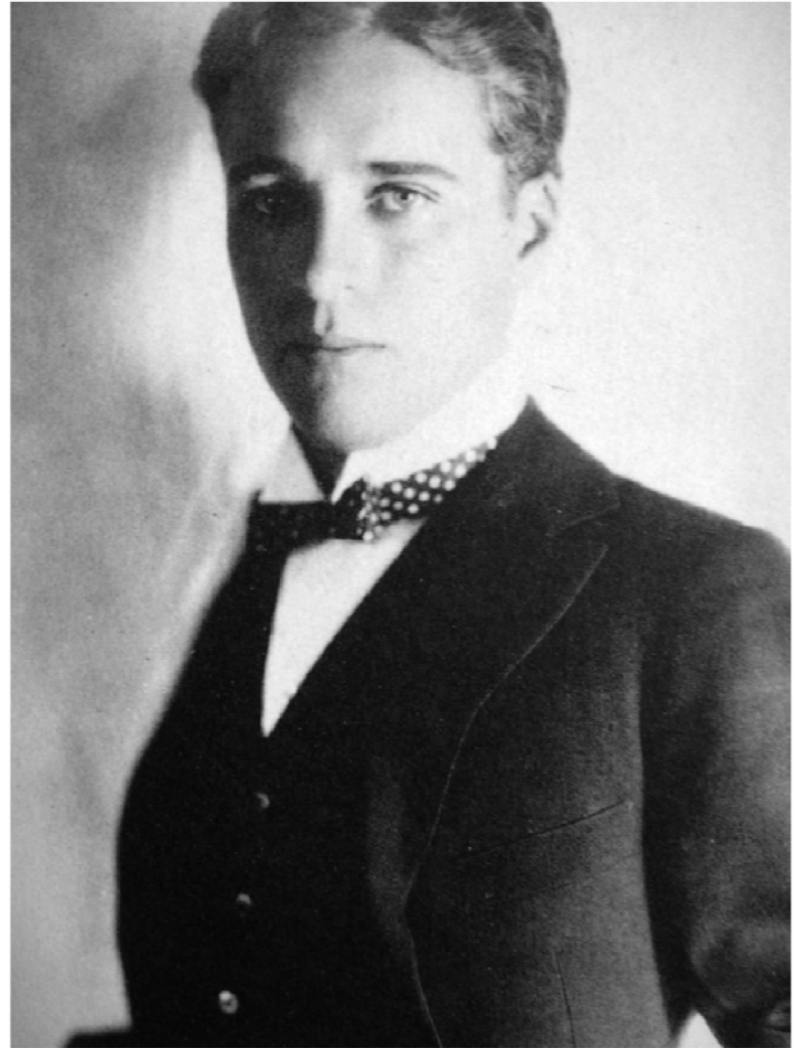
「つま先を外に向け、足を引きずって歩く動きは、子供の頃、年をとった酔っぱらいを見た時におぼえたものだよ」 チャップリン

完璧な映画を求めて

「映画は木のようなものだ。
ゆさぶると不必要なものはすべて落ちて、本質的な形だけがのこる。余計なものをことごとく捨ててしまえば、映画は完璧なものになる。」

チャップリンは詩人でもあり映画監督でもあった
フランスのジャン・コクトーに語った言葉(1936年)

「珍カルメン」Burlesque on Carmen

チャップリンが「珍カルメン」という短編コメディをつくれた時のことです。会社側はカットした場面までつぎはぎして、だらだらとした長編ものにひきのばしてしまいました。これにはチャップリンもすっかりショックを受けて、2日間もねこんでしまったほどだったといえます。

珍カルメン

Charlie Chaplin - Burlesque on Carmen 7/8 (1915)

<http://www.youtube.com/watch?v=4UXCHuKGjJI>

一人五役！

脚本・映画監督・俳優・作曲・編集作業

映画は、20世紀のもっとも偉大な芸術様式だと考える人はかなりいるが、チャップリンが映画界の抜きんでた天才だと考える人は、もっと多い。

レオナルド・マルティン(イギリスの映画製作者)

チャップリンは映画会社や監督に不満をいだき、自分の出演する作品を自分で管理することにした。自作自演はもとより、何キロにもおよぶフィルムの編集を自分でやり、気に入らなければ惜しげもなく捨てたという。この写真はキッドの編集作業の様子。フィルム編集を行うチャップリン。

パントマイム

「長い間、わたしはコメディのひとつのタイプ、パントマイムだけにこだわって演じてきました。他人のパントマイムと比較し、修正し、綿密に研究してきました。その結果、観客の反応を自分の意のままにするためのきちんとした法則を確立することができるようになったのです。

わたしのパントマイムには一定のペースとテンポがあります。会話の場合は、言葉が終るのを待たなければならないので、観客の反応は一呼吸おくらせてしまうのではないのでしょうか」

チャーリー・チャップリン

『チャップリンの番頭』(The Pawnshop)1916

『チャップリンの番頭』(The Pawnshop) は、チャーリー・チャップリンのミューチュアル社(Mutual Film Corporation)における6作目のサイレント映画。1916年の作品。チャップリンは質屋の店員、ヘンリー・バーグマンは質屋の主人、エドナ・パーヴァイアンスは質屋の娘を演じている。本作は、それまでのチャップリンのスラップスティック・コメディ映画とは趣が異なり、小道具を効果的に使用したギャグが多用されている。特に、アルバート・オースチンが目覚まし時計を質屋に持ち込み、チャップリンがそれをバラバラに分解してしまう場面は有名である。

The Pawnshop 4/5 (1916)

<http://www.youtube.com/watch?v=IXeB8wos7Mk>

チャーリーの映画の作り方

作家・画家・映画製作者等の芸術家の中には、あとで変更しない様、すべてを計算した上で、仕事にとりかかる人もいます。

逆にチャップリンのような俳優は、たっぷりと仕事をした後で、 unnecessaryなものを切り捨てて、それから完全なものを作り上げるのです。

『チャップリンの移民』(The Immigrant) (1917)

『チャップリンの移民』(The Immigrant) は、チャーリー・チャップリン監督、主演のミューチュアル社 (Mutual Film Corporation)における11作目のサイレント映画。1917年の公開。

チャーリーが移民管理官の尻を蹴る場面は、1952年、チャップリンがマッカーシーの赤狩りにより、アメリカ合衆国を追われた際に、彼の反米的な思想の証拠とされた。本作は、アメリカ議会図書館によりアメリカ国立フィルム登録簿に、「文化的、芸術的、歴史的に重要である」として登録され、永久に保存される映画となった。

The Immigrant 2/3 (1917)

<http://www.youtube.com/watch?v=AqSXpm2jx7c>

<http://www.youtube.com/watch?v=UP0exQRTnI0>

不幸な人々に威厳を！ 笑うチャンスをも！

チャップリンは、大衆を笑わせるというおどろくべき才能を発揮して、スクリーンに映し出される滑稽な喜劇を、社会風刺や社会批判にか
えていた。

J・B・ブリストリー（イギリスの作家）

放浪紳士チャーリーは常に人生の落伍者ですが、最後は常に勝利をおさめます。

富める者と失敗者の空白を埋めあらゆる困難に敢然(かんぜん)と立ち向かう人物なのです。

不幸な人々にささやかながらも威厳をもたせ、陽気に笑うチャンスを与え、最後には自分も勝利者になれるのだという希望を与えます。

観客の中にある

見えない社会的垣根をことごとくとりのぞいてしま
う魅力があるのです。

あなたは今何に関心がありますか？

とにかく今、自分が
関心をもっていること。

モノ・人・なんでも

キーワードを

3つ書いてください。

SELF BRAND
2010 ¥0
[CREAM&CO.]

出身大学を
決めろ!

10年間の
思い出を
記念の10年
カレンダーに
書き込んで
お楽しみを
楽しもう

10 YEARS CALENDAR
2009
▶ 2018

FROMPAGE

