

Como fue que "Camille Claudel" y se transformo en "Soñando a Camille"

Cuando asumo la dirección de una obra de teatro, es muy poco lo que queda desde la concepción inicial al montaje final estrenado.

Del texto dramático me queda clara solo una cosa: es una de las bases en las que se armara la estructura del todo escénico. Es un poco duro decir que el libreto o el texto es meramente literario pero yo lo asumo de esa manera. Una vez que ha pasado por el trabajo del actor, bajo la visión del director, ya se transforma a otro plano, a otro nivel: el del espectáculo. Pero también siempre lo diré: la obra por mas transformaciones, cambios o ideas plasmadas ante el publico, sigue y seguirá siendo obra de su autor, de su dramaturgo.

Hamlet siempre será de Shakespeare a pasar de las mil una versiones que hayan y se hagan de si, por mas de mil un directores y actores con diferentes visiones estéticas. Seguirá siendo de Shakespeare. Ese es mi compromiso con el texto teatral. Como director acepto mi visión estética de las obras que dirijo, y estoy seguro que otro director la montara diferente.

El trabajo de "Camille..." fue eso: Después de leer el texto de Sara Joffre y de estudiar lo mas profundamente la vida, el entorno social y cultural de la protagonista, juntamos a un grupo de actores, hicimos un pequeño taller preparatorio para elaborar sus personajes. Recreamos en un ambiente casi desnudo, usando como base musical algunos tangos de Astor Piazzolla y asi nacio el espectaculo: "SOÑANDO A CAMILLE". Vamos por partes

Primero había que determinar el estilo, la forma del montaje... aclare con los actores que la idea del texto me sugería un montaje al estilo de películas como "Bodas de Sangre" y "Carmen" de Carlos Saura ó "Ciudadano Kane" de Orson Welles.

"La forma como va a ser narrada, es "paralela" a la historia real", les explique. "En lugar de ver paso a paso la vida de Camille, los actores interacturaran y comentaran aspectos de sus vidas para luego interpretar las escenas escritas por Sara. En algun momento se vera a Camille, Rodin, su madre, Paul Claudel. Pero también se verán a personajes contemporáneos a su época: Baudelaire, el funcionario de cultura, etc." Esto estaba planteado en el texto, pero esta descripción aclaraba mas la visión del montaje a los actores. Así como en "Bodas de Sangre" se ve a un grupo de danza ensayando, para luego ellos mismos interpretar los personajes de García Lorca, lo mismo intentaremos hacer nosotros: serán un grupo de artistas cónicos, contemporáneos, limeños, que luego harán los papeles de los que rodearon a Camille. Ese encuentro con ella, en su pasado, les hará reflexionar sobre su situación actual, porque ella tiene una concepción de la vida artística que ellos perdieron: se entrega dejando todo de lado por realizar sus esculturas.

Al mismo tiempo decidí incluir los tangos de Astor Piazzolla, por dos razones: una fortuita y la otra comprometida. Fortuita por dos personas: Sabine y Roger pineda quienes se acercaron al grupo cuando hacíamos un ciclo de lecturas del centenario de Jorge Luis Borges. Ellos se ofrecieron a bailar unas de las milongas de Borges en nuestro encuentro final, y no podemos dejar de agradecer esta entrega. Fue un contacto directo con Borges, el tango y el baile. La razón comprometida es que Piazzola en sus tangos marcaban un altísimo grado de sensualidad que sentía se amalgamaban perfectamente con el espíritu libre y erótico de Camille y de su entrega desmedida a Rodin.

Hicimos un taller de tango con Roger y Sabine, aprendimos los pasos fundamentales y se recrearon las coreografías. Y se ensarto el hilo conductor musical del montaje.

El siguiente paso era la preparación actoral. Algunas obras están escritas de tal manera que el personaje esta perfectamente delineado hasta el ultimo detalle. En el caso de "Camille..." es totalmente lo contrario: solo están escritos pero no descritos. Estos eran un pintor, un poeta, un escritor, etc. No tenían un pasado, no sabíamos de sus intereses, donde estudiaron, si eran casados, etc. Existían solamente en el texto de una manera plana. Necesitaba darle corporeidad.

Trabajamos con los actores los personajes y les dimos rangos humanos. Después de unas sesiones de lluvia de ideas se bosquejaron la fábula de cada personaje y por ejemplo, el pintor, paso a tener nombre propio, un pasado y una circunstancia actual: era un pintor que enseñaba en una academia de clase alta, que las alumnas lo deseaban, pero su moral era “*nunca tener relaciones con alumnas*”. También era retratista de señoras de sociedad y sus conquistas eran convencerlas que se hagan un cuadro desnudas, obviamente en secreto, para “captar la esencia de su alma. Este tipo de trabajo previo enriquece al actor porque le permite darle una razón, un sentido a los textos propuestos por la autora. Con ese pasado, el actor interpretaba los textos de una manera especial: hablaba de una manera, caminaba, etc. Es decir, interpretaba.

La forma de trabajo de búsqueda del personaje usamos la técnica de Moni Yakim quien a través su libro “*Creating a Character: A physical approach to acting*” enseña como encontrar al personaje por medio de ejercicios físicos específicos. De allí viene la técnica del animal y del elemento. Los ejercicios avanzaron de manera rápida y precisa. En otra oportunidad pienso ampliar este proceso, que fue bastante rico. Esta misma personificación se le dio a cada uno de los actores, salvo el de Camille. Y aquí viene un detalle curioso.

En la obra escrita no esta presente Camille Claudel. Al menos no de manera permanente. Los actores todo el tiempo se refieren a ella, y yo sentía que la necesitaba en escena. La solución fue crear al personaje de Camille y la incluimos a manera de fantasma omnipresente durante toda la obra los actores la “ven” en algún momento de la puesta y viceversa. Escribimos unos textos para ella y los incluimos en el montaje, recreamos un encuentro erótico con Rodin, en tiempo de tango, entre otras cosas.

Además de incorporar el personaje de Camille y decidí eliminar dos personajes marcados en el texto, el de un joven y el de la escultora. Los textos de ellos fueron repartidos entre los otros artistas y fluyeron las escenas.

De la vida de Camille hicimos un derrotero marcado por los siguientes puntos centrales:

- Relación fraterna (demasiado) con su hermano Paul
- Amor extremo del padre a ella
- Odio extremo de la madre
- Pasión por la escultura desde niña
- Carácter sumamente indomable
- La relación con Rodin: un hombre mayor
- El alejamiento de la casa paterna
- El alejamiento de Paul
- La guerra con Rose Beuret, la esposa de Rodin
- El alejamiento y posterior separación de Rodin
- Su vida inestable
- Fracaso de sus colecciones, delirio de persecución
- Muerte del padre
- Encierro en casa de hospicio, (llámese manicomio) por la familia y permanecer allí por mas 30 años hasta su muerte.

Discutí mucho con el elenco y la autora la necesidad de no dejar al publico sin la información total para que quede absolutamente claros la vida de Camille. Por supuesto, que en toda recreación histórica se saltan algunos aspectos y se marcan algunos otros. Un ejemplo es que en el montaje marcamos mas la posibilidad del enamoramiento de Paul, su hermano, a Camille, y el desinterés de ella. No podemos afirmar a ciencia cierta ni lo uno ni lo otro, pero como materia de recreación dramaturgia, es valida.

Todos estos fueron sucintamente los pasos que realizamos para el montaje que se llamo “Soñando a Camille”, y que ahora tienen en sus manos. La versión teatral difiere de la original, pero como dije al inicio: toda obra montada siempre tendrá diferencias con la obra escrita. En nuestro caso, pensamos que es para bien de la obra, del autor, del espectáculo y del publico.

Camille Claudel (Soñando a Camille) se estrenó el 30 de julio de 1999 en sala joven de la Alianza Francesa de Miraflores. Realizado por el grupo "AQUALUNA" bajo la dirección de Ricardo Morante y con el siguiente elenco:

Viviana Andrade	Camille
Queta Carbo	Directora/madre de camille
Norka Ramirez	actriz
Antonio Aguinaga	Pintor/Paul Claudel
Pold Gastelo	Poeta/Padre de Camille/funcionario
Fernando Lujan	Escritor/Rodin/Dios

Ha sido reestrenada como parte de la celebración de los 15 años de AQUALUNA; con el siguiente elenco

Nazira Atala	Camille
Irene Eyzaguirre	Directora/madre de camille
Analia Laos	Actriz
Daniel Zarauz	Pintor/Paul Claudel
Paco Varela	Poeta/Rodin/Funcionario
Ricardo Morante	Escritor/Padre de Camille

www.aqualunateatro.com

www.geocities.com/rmorante3