

„EIN FILM, DER DEN ZUSCHAUER TIEF
IN DIE SEELE DER MENSCHEN BLICKEN LÄSST.“
ZEIT.DE

„WAS FÜR EINE
UNGEWÖHNLICHE UND
DOCH SO REALITÄTSNAHE
INTERPRETATION VON
SHAKESPEARES ALTEM
DRAMA!“
DAS ERSTE – TTT

EIN FILM VON PAOLO UND VITTORIO TAVIANI

CÄSAR MUSS STERBEN

NACH WILLIAM SHAKESPEARES
JULIUS CÄSAR

Goldener Bär
62te Internationale
Filmfestspiele
Berlin

NOMINIERUNG
25. EUROPÄISCHER
FILMPREIS 2012
BESTER FILM
BESTER REGISSEUR
BESTER SCHNITT

ITALIENISCHER BEITRAG
OSCAR 2013
BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

CAMINO FILMVERLEIH PRÄSENTIERT EINE PRODUKTION VON KAOS CINEMATOGRAFICA IN ASSOCIATION MIT STERNA ENTERTAINMENT / KE TALEE UND V. KHALATA, AGENTRO STUDY E.M. WALTERHOFF IN KOOPERATION MIT RAI CINEMA
"CAESARE DEVE MORIRE" STUPEFACIÖNE EMOZIONALE PAOLO E VITTORIO TAVIANI CON ALDO FABIO CAVALLETTI CAMERAMAN GIANNI ZAMPAGNI MONTAGGIO ROBERTO PERPIGNANO MUSICA EUGENIO TAVIANI E CARMELO TRAVIA VISUALIZZAZIONE ALA BIANCA PUBLISHING
ASSISTENTE REGIA PRODUZIONE GONATIELLA PALERMO PRODUZIONE COORDINAZIONE PATRICK CAVALLETTI REGIA ASSISTENTE AGNESE FONTANA EDITORIALE EMOZIONALE EMOZIONALE PAOLO E VITTORIO TAVIANI

AB 27. DEZEMBER IM KINO!
WWW.CAESARMUSSSTERBEN-FILM.DE

CÄSAR MUSS STERBEN

ITALIENISCHER BEITRAG
OSCAR 2013
BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

NOMINIERUNG
25. EUROPÄISCHER
FILMPREIS 2012
BESTER FILM
BESTER REGISSEUR
BESTER SCHNITT
PUBLIKUMSPREIS

Im Verleih von Camino Filmverleih
Kinostart: 27. Dezember 2012

Presse:

Media Office GbR
Pestalozzistraße 72
10627 Berlin

Fon +49 (0)30.88 71 44-0, Fax +49 (0)30.88 71 44-22
E-Mail info@media-office-presse.com

Verleih:

Camino Filmverleih GmbH
Herdweg 27
70174 Stuttgart

Fon +49 711 162211810 , Fax +49 711 2536517
info@camino-film.com
www.camino-film.com

www.caesarmusssterben-film.de

Vermietung:

Camino Filmverleih GmbH
Tobias Scholz
Herdweg 27
70174 Stuttgart

Fon +49 711 162211819 , Fax +49 711 2536517
info@camino-film.com
www.camino-film.com

KURZINHALT

Mit **CÄSAR MUSS STERBEN** ist den legendären italienischen Filmemachern Paolo und Vittorio Taviani ein Film gelungen, der den Zuschauer tief in die Seele der Menschen blicken lässt.

Ein weinender Mann steht vor einer grauen Steinwand und stellt sich vor - Sekunden später sind die Tränen verfliegen, und er verkündet noch einmal seinen Namen und seine Herkunft, diesmal schreiend vor Wut. Er gehört zu einer Gruppe von Häftlingen der Strafanstalt Rebibbia, die für ein Theaterprojekt im Gefängnis vorsprechen. Auf dem Plan steht nichts Geringeres als *Julius Cäsar*, das Shakespeare-Stück über den römischen Imperator, der an den Iden des März von einer Gruppe von Verschwörern, darunter sein Adoptivsohn Brutus, ermordet wurde.

Die beiden Brüder Paolo und Vittorio Taviani haben die außergewöhnliche Theatergruppe über ein halbes Jahr hinweg bei den Proben begleitet. Sie zeigen, wie sich die Männer langsam in ihre Rollen hinein fühlen, sich mit ihnen identifizieren und dabei die universale Poesie Shakespeares für sich entdecken. Am lang ersehnten, aber auch gefürchteten Tag der Premiere erscheint ein großes, gemischtes Publikum: Gefangene, Schauspieler, Studenten, Regisseure. Die Aufführung endet mit viel Applaus. Während die Scheinwerfer langsam ausgehen, werden die Darsteller wieder zu Gefangenen. Sie werden abgeführt und in ihre Zellen gesperrt.

PRESSENOTIZ

CAMINO FILMVERLEIH bringt den Film **CÄSAR MUSS STERBEN** (CESARE DEVE MORIRE) der Brüder Paolo und Vittorio Taviani am **27. Dezember 2012** in die deutschen Kinos. **CÄSAR MUSS STERBEN** wurde für den **25. Europäischen Filmpreis** als **EUROPÄISCHER FILM 2012** und in zwei weiteren Kategorien nominiert. Der Cutter **Roberto Perpignani** erhielt ebenfalls eine Nominierung für den **EUROPÄISCHEN SCHNITT 2012**. Die beiden Regisseure wurden bereits im Februar 2012 bei der **62. Berlinale** mit dem **Goldenen Bären** ausgezeichnet. **CÄSAR MUSS STERBEN** geht für Italien ins Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

Das überwiegend in Schwarz-Weiß gedrehte, halbdokumentarische Projekt wurde mit römischen Strafgefangenen erarbeitet. Die Tavianis („Mein Vater, mein Herr“, „Die Nacht von San Lorenzo“) begleiteten die Häftlinge aus dem Hochsicherheitstrakt der Haftanstalt Rebibbia sechs Monate von der Probenarbeit bis zur Premiere von Shakespeares „Julius Cäsar“. In der aufreibenden, auch körperlich anstrengenden Auseinandersetzung mit Shakespeares Tyrannenmord-Drama entdecken die Männer eine neue Welt und Kräfte und Talente, von denen sie nie zuvor auch nur geahnt hätten, dass sie ihnen innewohnen.

SYNOPSIS

Das Theater in der römischen Strafanstalt Rebibbia. Eine Vorstellung von Shakespeares *Julius Cäsar* endet mit viel Applaus. Während die Scheinwerfer langsam ausgehen, werden die Darsteller wieder zu Gefangenen. Sie werden abgeführt und in ihre Zellen gesperrt.

6 MONATE VORHER

Der Gefängnisdirektor und der Theaterregisseur erklären den Inhaftierten ein neues Projekt, die Aufführung von *Julius Cäsar*. Zunächst findet ein Casting statt, dann wird der Text in Angriff genommen. Shakespeares universelle Sprache hilft den Häftlings-Schauspielern, sich mit ihren Figuren zu identifizieren.

Der Weg ist lang: Angst, Hoffnung, Spiel. Die Gefühle, mit denen die Häftlinge an jedem Probenstag konfrontiert werden, nehmen sie nachts mit in ihre Zellen. Wer ist Giovanni, der Cäsar spielt? Wer ist Salvatore-Brutus? Für welche Taten sitzen sie ihre Strafen ab? Der Film verheimlicht das nicht.

Das Erstaunen über und der Stolz auf das Stück nehmen den Häftlingen nicht immer die Verbitterung über ihre Gefangenschaft. Ihre Auseinandersetzungen bringen die Aufführung in Gefahr.

Am lang ersehnten aber auch gefürchteten Tag der Erstaufführung erscheint ein großes, gemischtes Publikum: Gefangene, Schauspieler, Studenten, Regisseure. Julius Cäsar wird wieder zum Leben erweckt, aber diesmal auf einer Gefängnisbühne. Ein Erfolg.

Die Gefangenen kehren zurück in ihre Zellen. Auch „Cassius“, einer der Hauptdarsteller und einer der Talentiertesten. Er sitzt schon seit Jahren im Gefängnis, aber in dieser Nacht fühlt sich die Zelle anders an, beinahe feindselig. Er hält inne. Dann dreht er sich um, blickt in die Kamera und sagt: „Seit ich der Kunst begegnet bin, ist diese Zelle für mich ein Gefängnis geworden.“

ANMERKUNG DER REGISSEURE

Eine gute Freundin berichtete uns von einem Erlebnis, das sie einige Abende vorher in einem Theater gemacht hatte. Sie habe weinen müssen, sagte sie, und das sei ihr schon seit Jahren nicht mehr passiert. Wir gingen in dieses Theater, das sich in einem Gefängnis befand: im Hochsicherheitstrakt des römischen Gefängnisses Rebibbia.

Nachdem wir diverse Pforten und Gittertüren passiert hatten, erreichten wir eine Bühne, auf der ungefähr 20 Gefangene – teils in lebenslanger Haft – Dantes *Göttliche Komödie* vortrugen. Sie hatten einige Gesänge aus dem Teil „Die Hölle“ gewählt und durchlebten nun, in der Hölle ihres eigenen Gefängnisses, den Schmerz und die Qualen von Paolo und Francesca, von Graf Ugolino, von Odysseus ... Jeder der Darsteller sprach in seinem eigenen Dialekt, wodurch die poetische Geschichte zeitweise auf die Geschichte ihres eigenen Lebens prallte. Die Worte und Tränen unserer Freundin kamen uns in Erinnerung.

Wir verspürten das Bedürfnis, im Rahmen eines Filmprojekts herauszufinden, wie aus diesen Gefängniszellen heraus – und mit diesen Außenseitern, die von Kultur weit entfernt sind – eine so zauberhafte Vorstellung entstehen konnte.

So schlugen wir Fabio Cavalli, dem Bühnenregisseur, der mit den Häftlingen arbeitete, Shakespeares *Julius Cäsar* vor.

Wir inszenierten das Stück in Zusammenarbeit mit den Häftlingen. Wir filmten in ihren Zellen, während des Hofgangs, in den einzelnen Flügeln des Hochsicherheitstrakts und schließlich auf der Bühne. Wir versuchten, die Finsternis in ihrem Lebens als Verurteilte in Kontrast zur poetischen Kraft der Emotionen zu setzen, die Shakespeares Emotionen hervorruft – Freundschaft und Verrat, Mord und die Qual der Wahl, der Preis von Macht und Wahrheit. Sich ganz tief in ein solches Stück hineinzubegeben bedeutet auch, in sich selbst hineinzublicken, besonders wenn man von den Brettern, die die Welt bedeuten, zurückkehren muss in die Enge einer Gefängniszelle.

Paolo and Vittorio Taviani

INTERVIEW MIT PAOLO UND VITTORIO TAVIANI

Wie ist dieses Projekt entstanden?

Das war reiner Zufall, wie schon bei *Mein Vater, mein Herr*, einem unserer früheren Filme. Damals hatte alles damit angefangen, dass wir den auf Sardinien geborenen Schäfer und Linguisten Garvino Ledda kennen gelernt hatten. Diesmal kamen wir durch ein Telefonat mit einer guten Freundin in Kontakt mit einer Welt, die wir nur aus amerikanischen Filmen kannten. Allerdings ist das Gefängnis Rebibbia am Stadtrand von Rom ganz anders als die, die wir auf dem Bildschirm gesehen hatten. Bei unserem ersten Besuch hatte die düstere Atmosphäre eines Lebens hinter Gittern der Energie einer kulturellen, poetischen Veranstaltung Platz gemacht: Auf einer Bühne dort drinnen trugen Häftlinge mehrere Höllengesänge aus Dantes *Göttlicher Komödie* vor und stellten sie ihrer eigenen Hölle gegenüber.

Das waren Gefangene im Hochsicherheitstrakt, soll heißen, Mitglieder krimineller Organisationen wie der Mafia, der Comorra und der 'Ndrangheta; viele von ihnen zu lebenslanger Haft verurteilt. In ihrer Schauspielerei lag eine unglaubliche Wucht an Wahrheit und Wissen, was sicherlich auf die natürliche Begabung der Beteiligten, aber auch auf die beständige und kluge Arbeit ihres Regisseurs Fabio Cavalli zurückzuführen war.

Als wir Rebibbia verließen, war uns sofort klar, dass wir noch mehr über sie erfahren wollten, auch über ihre Geschichten und ihre Situation. Wir kehrten noch einmal zurück und fragten, ob sie mit uns Shakespeares *Julius Cäsar* inszenieren wollten. Fabio und die Häftlinge antworteten prompt: „Lasst uns sofort loslegen!“

Alle Schauspieler im Film sind also Häftlinge? Hat das Vorsprechen so stattgefunden, wie wir es im Film sehen?

Die Schauspieler im Film sind alle Insassen des Hochsicherheitstrakts. Um genau zu sein, möchten wir hinzufügen, dass Salvatore „Zazà“ Striano (der Brutus spielt) seine Haftstrafe in Rebibbia bereits abgesessen hatte. Er wurde ursprünglich zu 14 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt, saß aber, da ihm ein Straferlass gewährt wurde, nur 6 Jahre und 10 Monate ab und ist inzwischen ein freier Bürger. Das Gleiche gilt für Stratone. Der einzige „Fremde“ ist einer der Schauspiellehrer des Gefängnisses, Maurilio Giaffreda.

Was das Vorsprechen angeht, so setzen wir seit einigen Jahren eine ziemlich einfache, aber sehr effektive Methode ein: Wir bitten die Schauspieler, so zu tun, also ob sie einem Grenzbeamten ihre Personalien angeben würden. Dann bitten wir sie, sich von einer geliebten Person zu verabschieden, und dabei einmal Schmerz und einmal Wut zu zeigen. In diesem Fall aber war es so, dass Fabio Cavalli uns vorab Fotos von einigen Häftlingen zeigte, die er vorausgewählt hatte, und wir diese dann eigentlich alle ohne weiteres einsetzten. Den anderen sagten wir während des Vorsprechens, dass sie – wenn sie wollten – auch eine fiktive Identität verwenden könnten, um ihre Privatsphäre zu schützen. Wir waren sehr beeindruckt, dass alle darauf bestanden, uns ihre echten Namen mitzuteilen, die Namen ihrer Eltern und ihren Geburtsort. Nach einer Weile dachten wir uns, dass der Film für sie eine Möglichkeit darstellen könnte, all die Leute da draußen daran zu erinnern, dass sie dort sind, in der Stille hinter den Gefängnismauern, am Leben.

Erst als wir sie, einen nach dem anderen, vor der Kamera stehen sahen, lernten wir sie kennen und fanden heraus, wie sie wirklich sind – voller Schmerz, Wut und Irrsinn.

Folgt der Film einem Drehbuch oder ist die Handlung improvisiert, wie bei einem Dokumentarfilm?

Wir hielten uns an das Drehbuch. Wir haben ein Drehbuch geschrieben, wie wir es bei all unseren Filmen tun. Aber, wie es dann eben immer ist: Wenn man am Set ist, die Kameras laufen und die Schauspieler spielen, dann verändert sich das Drehbuch – auch durch den Einfluss des Drehorts, des Lichts und der Dunkelheit.

Bei allem nötigen Respekt für Shakespeare (der für uns immer wie ein Vater, und später, als wir älter wurden, wie ein Bruder, ein Sohn war), haben wir uns seines *Julius Cäsars* bemächtigt, ihn zerpfückt und dann wieder zusammengesetzt. Wir haben gewiss versucht, den Geist des Originals beizubehalten und ebenso den Erzählstrang der Tragödie, den wir aber etwas vereinfachten und ein Stück weit von der üblichen Bühnenmotorik entfernten. Wir haben versucht, das audiovisuelle Universum eines Films zu erschaffen, und das ist der degenerierte Sohn von allen Künsten, die ihm vorausgegangen sind. Ein degenerierter Sohn, den Shakespeare sicherlich geliebt hätte!

Fabio Cavalli hat uns sehr geholfen, die Dialoge in die verschiedenen Dialekte der Häftlings-Schauspieler zu übersetzen. Die Gefangenen verstanden, was wir vorhatten, und boten – jeder auf seine eigene Weise – sehr bewegende Darbietungen. Dank dieser Offenbarungen, dieser unerwarteten Interpretationen der einzelnen Persönlichkeiten, veränderte sich das Drehbuch nach und nach. Ein Beispiel: Der Wahrsager, der neapolitanische „Pazzariello“, der sich die offene Handfläche auf die Nase legt und mit unheimlichen Possen um Ruhe bittet, stand nicht im Drehbuch. Er erinnerte uns aber an einen der vielen Narren aus Shakespeares Stücken, an einen Yorick, der seinen eigenen Tragödien entflohen ist. Quasi ein Gruß und ein Wink dieses Genies an uns alle.

Warum Shakespeares *Julius Cäsar*?

Wir haben nie an ein anderes Stück gedacht. Diese Wahl trafen wir aber auch gezwungenermaßen: Die Männer, mit denen wir arbeiten wollten, hatten alle – ob nah oder fern – eine Vergangenheit, die wir mit einkalkulieren mussten; eine Vergangenheit, die gezeichnet war von Schuld und Verbrechen, von beschädigten Werten und zerbrochenen Beziehungen. Wir mussten sie daher mit einer ebenso starken Geschichte konfrontieren, die in die andere Richtung geht. Auch Shakespeare bringt in *Julius Cäsar* – dieser italienischen Geschichte – die großen Themen auf, die Menschen verbinden und entzweien: Freundschaft und Verrat, Macht und Freiheit, Zweifel. Und das Verbrechen, den Mord. Zwei Welten, die sich irgendwie spiegeln. Einige unserer Häftlings-Schauspieler waren einst „Männer von Ehre“; und Antonius spricht bei seiner Anschuldigung von „Männern von Ehre“. An dem Tag, an dem wir den Mord an Cäsar aufnahmen, baten wir unsere mit Dolchen bewaffneten Schauspieler diese mörderische Kraft in sich hervorzuholen. Einen Augenblick später realisierten wir, was wir da eben gesagt hatten, und wünschten uns, wir hätten unsere Worte zurücknehmen können. Aber das war gar nicht nötig: Sie selbst waren die Ersten, denen bewusst wurde, dass sie sich der Realität stellen mussten.

Wir entschieden uns daher, ihnen in ihren enorm langen Tagen und Nächten zu folgen. Wir wollten, dass unsere gemeinsame Arbeit in den winzigen Fünf-Personen-Zellen fortgesetzt wurde, auf den Gängen, im Hof, wo sie die einzige Zeit an der frischen Luft verbringen, oder während sie auf schwierige Gespräche warteten.

Wie war die Zusammenarbeit mit Fabio Cavalli?

Um eine Vorstellung von unserer Zusammenarbeit und von Fabios Enthusiasmus zu erhalten, muss man erwähnen, was er zu uns gesagt hat, als wir zum ersten Mal mit ihm über unseren Film sprachen: „Wir könnten die Szene mit der Schlacht bei Philippi auf der Wiese hinter dem Gefängnis drehen. Wir fragen den Gefängnisdirektor, ob alle Gefangenen mitmachen dürfen ...“

Das traf nicht ganz den Ansatz, den wir uns für unseren Film vorgestellt hatten. Fabio hat das aber sofort verstanden und akzeptiert, dank seines intellektuellen Feingefühls und seiner weit reichenden Kenntnis der Branche.

Wir beschrieben ihm, wie wir die Handlung aufbauen wollten, und Fabio unterstützte uns beim Schreiben des Drehbuchs; er half uns, einige der geheimsten Orte des Gefängnisses zu entdecken, organisierte das Treffen mit den Häftlingen und wählte für einige Rollen die besten Schauspieler aus. Noch bevor über die Besetzung endgültig entschieden war, probte er einige Szenen mit einer Gruppe von Häftlingen. Mit der Hilfe seines Assistenten konzentrierte er sich dabei hauptsächlich auf die Szenen im Schlussteil des Films. In einer späteren Phase zeigte er uns einen Entwurf des Bühnenbilds mit zwei römischen Säulen aus gefärbtem Fiberglas, wie auch die Schilde der Soldaten. Und schließlich sein finaler Streich: Er wurde selbst zum Schauspieler, der die wichtige Rolle des Regisseurs übernimmt. Eine ganz hervorragende Darbietung ... wohl auch, weil seine Schauspieler ihn genau beobachteten! Er sagte zu ihnen: „Bis heute war ich euer Bühnenregisseur, jetzt aber wenden wir uns dem Kino zu, und das erfordert eine ganz andere Sprache. Diesmal sind eure Regisseure auch meine: nämlich die beiden, und nur die beiden.“

Er ist jetzt wieder in Rebibbia und führt mit seinen Häftlings-Schauspielern die Originalversion von *Julius Cäsar* auf. „Die schönste Szene“, sagte er uns mit einem provokanten Lächeln, „ist die, in der sich Brutus und Calpurnia gegenüberstehen...“ Das ist die Szene, die wir ausgelassen hatten, weil wir ja nur mit Männern besetzt waren.

Welche Erklärung gibt es für die Entscheidung, die Figuren in den verschiedenen Dialekten der Häftlinge sprechen zu lassen?

In den Monaten vor dem Dreh waren wir sehr oft in Rebibbia. Bei den Besuchen passierten wir die verschiedenen Abteilungen des Hochsicherheitstraktes und konnten durch halbgeschlossene Türen die Häftlinge sehen: junge und alte Männer, die still auf ihren Betten lagen. „Deckengucker sollte man uns nennen“, sagten sie uns einmal, „weil wir die Hälfte unserer Zeit in unseren Betten liegen und die Decke anstarren ...“ Als wir, die wir gehen und kommen konnten, wie wir wollten, diese Worte hörten, überkamen uns Schuldgefühle. Am selben Morgen entdeckten wir in einer etwas größeren Zelle jedoch etwas, das uns vor lauter Verwunderung zum Lächeln brachte – fast als seien wir Komplizen: Sechs oder sieben Häftlinge saßen an einem Tisch und lasen einen Text, der in der Mitte des Tisches lag. Später fanden wir heraus, dass das unser Drehbuch war, und die Männer unsere Schauspieler, die ihre Textstellen in ihre jeweiligen Umgangssprachen übersetzten – also Neapolitanisch, Sizilianisch, Apulisch – und das mit mithilfe anderer Häftlinge, die aus der gleichen Gegend kamen und gar nicht im Film mitwirkten. Angeleitet wurden sie dabei – wie immer – von Fabio und Cosimo Rega (der Cassius spielt). Diese Anekdote trägt ebenfalls dazu bei, den Film zu erklären.

Und auch schon vorher, als wir uns die Probeaufnahmen angesehen hatten, waren wir überaus überrascht, aber auch froh zu hören, dass Prosperus und Ariel Neapolitanisch plapperten, oder wir Romeo und Polonius auf Sizilianisch oder Apulisch flüstern, schreien und fluchen hörten ... Uns wurde klar, dass die dialektale Umsetzung des Textes den hohen Ton der Tragödie nicht herabsetzen würde, sondern diesem Text ganz im Gegenteil eine

ganz neue Wahrheit verlieh. Wir lauschten diesen Zeilen viel bewusster. Der Häftlings-Schauspieler und seine Figur fanden durch die gemeinsame Sprache eine tiefere Verbindung und er konnte außerdem der Handlung des Dramas besser folgen, das für Shakespeare immer auch eine volksnahe Seite hatte. Es waren also nicht wir selbst, die beschlossen, im Dialekt sprechen zu lassen, sondern unsere Schauspieler, die das Drehbuch ihren jeweiligen Persönlichkeiten anpassten.

Wurde der Film komplett im Gefängnis gedreht? Was waren die größten Herausforderungen – wenn es welche gab – hinsichtlich der Produktion und des künstlerischen Aspekts? Gab es von Seiten der Behörden irgendwelche Einschränkungen, was die Verwendung der Kamera betrifft?

Der ganze Film wurde in Rebibbia gedreht. Vier Wochen haben wir dort verbracht: Wir betraten das Gefängnis morgens und verließen es nachts – erschöpft, aber glücklich und zufrieden. Eines Tages sagten wir zu uns selbst: „Wir drehen diesen Film mit der gleichen übermütigen Sorglosigkeit wie unsere ersten Filme.“

Was die Kamera angeht, gab man uns die Freiheit, sie überall hin mitzunehmen: in die verschiedenen Flügel des Gebäudes, die Treppenaufgänge, die Kammern, den Hof, die Zellen und die Bücherei. Mit Ausnahme von einem einzigen Ort, der für uns unerreichbar blieb: der Trakt, in dem die ehemaligen Mafiosi, die nun mit der Justiz zusammenarbeiteten, in Isolationshaft saßen. Niemand darf ihre Gesichter sehen, auch nicht wir. Von außen zeigte uns ein Wärter die Fenster der Zellen, in denen die Kronzeugen saßen. Im Gegensatz zu dem Stimmengewirr in den anderen Zellen herrschte dort Stille.

Wir unterbrachen die Dreharbeiten nur, wenn die Häftlinge der anderen Abteilungen durch die Gänge in den Hof gingen oder zu den Duschen oder wenn einige von unseren Schauspielern zu den Treffen mit ihren Verwandten gingen. Sie kamen zurück, aber waren mit ihren Gedanken ganz woanders; ihr Spiel hatte seine Unbändigkeit und Zerbrechlichkeit verloren.

Ein Filmset ist ein Ort, an dem Freundschaften geknüpft werden und Komplizenschaften entstehen. Das galt auch für diesen Film. Einer der Wärter raunte uns zu: „Kommen Sie ihnen nicht zu nahe; ich selbst habe eine hervorragende Beziehung zu ihnen und manchmal empfinde ich Mitleid, fast Freundschaft für sie ... aber dann muss ich mich wieder zusammenreißen, um Abstand zu halten und an diejenigen zu denken, die gelitten haben und die noch immer mehr leiden als sie, nämlich die Opfer ihrer Verbrechen und ihre Familien ...“

Das ist richtig, aber als wir mit dem Filmen fertig waren und das Gefängnis und unsere Schauspieler verließen, war das dennoch ein herzerreißender Abschied. Cosimo Rega (der Brutus spielt) riss – während er die Stufen zu seiner Zelle hochging – seine Arme in die Höhe und rief: „Paolo, Vittorio: Von morgen an wird nichts mehr sein, wie es einmal war!“

Wie kam es zu der Entscheidung, den Film überwiegend in Schwarz-Weiß zu drehen?

Farbe ist realistisch, Schwarz-Weiß unrealistisch. Das mag wie eine überzogene Behauptung klingen, aber zumindest was diesen Film anbelangt stimmt es. Einmal im Gefängnis, fühlten wir, dass es ein Risiko wäre, in den Naturalismus des Fernsehens zu verfallen. Das sind wir umgangen, indem wir alles in Schwarz-Weiß hielten, weil uns das eine gewisse Improvisationsfreiheit bot, an diesem absurden Set, dem Gefängnis in Rebibbia, wo Cäsar nicht vor der Kulisse des alten Roms umgebracht wurde, sondern in den winzigen Zellen, in denen die Häftlinge ihre Zeit an der frischen Luft verbringen. Mit Schwarz-Weiß fühlten wir uns freier beim Dreh in der Zelle, in der Brutus seinen leidvollen, leidenschaftlichen Monolog

rezitiert: „Cäsar muss sterben“. Wir entschieden uns für starke und gewaltige Schwarz-Weiß-Bilder, die am Ende den magischen Farben des Theaters weichen und die die unbändige Freude der Häftlinge hervorheben, die von ihrem Erfolg überwältigt werden. Die Entscheidung für Schwarz-Weiß hatte aber auch erzählerische Gründe: Wir wollten das Vergehen der Zeit unterstreichen, den Sprung zurück, und zwar auf eine entschiedene, leicht verständliche Art und Weise. Natürlich ist das keine neue Idee, dessen sind wir uns bewusst, aber manchmal gehen wir eben auch altbewährte Wege.

Nun zur Musik und den Komponisten.

Wie immer begann alles mit dem Versand des Drehbuchs – wenn auch nicht in der endgültigen Version – an die Musiker. Der ausschlaggebende Tag für die Musiker war ein Tag während der Dreharbeiten, an dem sie nach Rebibbia kamen. Der Dreh verlief reibungslos, wir waren alle energiegeladener und hoch konzentriert, und doch konnten die Musiker die Schatten der Vergangenheit auf den Gesichtern und in den Augen der Häftlinge ausmachen.

An diesem Tag trafen sie ihre Entscheidung: Die Musik sollte spärlich eingesetzt werden, aber kraftvoll. Auch sollten wenige Instrumente verwendet werden: das Saxophon mit seiner süßen Trostlosigkeit; das Horn, das Vorahnung verheißt; harte, rohe und grausame Töne und schließlich ein Orchester mit elektronischen Instrumenten und Synthesizern.

Was Giuliano Taviani angeht, so sagte er einmal zu uns: „Da ich euer Sohn beziehungsweise Neffe bin, werde ich niemals mit euch arbeiten.“ Seitdem sind 20 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat Giuliano die Musik für 26 Filme geschrieben und dabei mit einigen großartigen Filmemachern der neuen Generation gearbeitet. Nach einer wundervollen Zeit mit Morricone und Piovani baten wir ihn daher, mit uns zusammenzuarbeiten, als wäre er irgendein Komponist.

Giuliano hatte an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf den Äolischen Inseln, derweilen eine ganz besondere Person kennen gelernt: einen jungen, sehr talentierten Pianisten namens Carmelo Travia. Aus dieser Bekanntschaft ergab sich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die dazu führte, dass beide an der Musik für unseren Film mitwirkten.

Kreativarbeit in Gefängnissen

Grundsätzlich steht bei allen Gefängnistheaterprojekten der Gedanke der Wiedereingliederung und Bildung im Vordergrund. Es geht darum sich in der Auseinandersetzung mit kreativen Prozessen neu zu entdecken und weiter zu entwickeln.

Das Projekt *Gefängnis-Kunst-Gesellschaft* arbeitet kreativ „drinnen und draußen“ mit Inhaftierten aus Berliner Justizvollzugsanstalten, mit Freigängern und mit einer Gruppe von „Ehemaligen“ in der „Draußenwerkstatt“. Das GKG-Team ermöglicht, dass die Teilnehmenden während ihres gesamten Prozesses der Wiedereingliederung in die Gesellschaft vom Projekt begleitet werden. Dazu die künstlerische Leiterin Sabine Winterfeldt: „Am Anfang ist es einfach nur Spaß, dann werden plötzlich eigene Stärken, Gefühle entdeckt und dann irgendwann Verantwortung für die eigene Kraft. Was die Teilnehmer hier lernen, ist Selbstverantwortung. Darin steckt unglaublich viel Kraft.“ Die kreative Arbeit wird von einem Team von KünstlerInnen, SchauspielerInnen, PädagogInnen und PsychologInnen getragen, das bereits viele Jahre Erfahrung in der Kreativ-Arbeit in Gefängnissen hat. Die Gruppen entwickeln Theaterstücke, Filme und Fotoserien, schreiben Lieder und Gedichte.

Zentrales Ziel des Projektes ist es, Perspektivwechsel anzuregen, und zwar sowohl einen Perspektivwechsel der Gefangenen in ihrer Sichtweise auf die Gesellschaft als auch einen Perspektivwechsel der Gesellschaft in ihrer Wahrnehmung von Gefangenen. Die Projektleiterin Elisabeth Hoffmann: „Für uns stehen immer der gemeinsame Prozess und die Beteiligung der Inhaftierten im Vordergrund des Handelns.“ Träger ist [Minor Projektkontor für Bildung und Gesellschaft](#). *Gefängnis-Kunst-Gesellschaft* wird zurzeit aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert. Mehr Informationen zu *Gefängnis-Kunst-Gesellschaft* finden Sie im Internet unter www.gkg-berlin.de und bei den Förderern der [Montagsstiftung](#).

Weitere Projekte:

In Hessen: <http://www.knasttheater.de>

Bayern: <http://www.justizvollzug-bayern.de/> in der JVA Straubing gibt es seit 35 Jahren eine Theatergruppe

Berlin: <http://www.gefaengnistheater.de>

Berlin: www.neukoellnimport.de/galbiatti/

Sachsen: <http://kunstimgefaengnis.de/>

Sachsen: <http://www.festivalimgefaengnis.de/>

Sachsen-Anhalt: <http://www.domino-x.de/theaterdialog.htm>

NRW: <http://www.knastkultur.de/>

PAOLO & VITTORIO TAVIANI (Regisseure)

Paolo Taviani, geboren in San Miniato (Pisa) am 8. November 1931

Vittorio Taviani, geboren in San Miniato am 20. September 1929

Paolo und Vittorio Taviani sind Brüder, die für ihre Filme schon immer gemeinsam das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt haben. Ihr Schaffen begann in den frühen 60er Jahren mit Spiel- als auch Dokumentarfilmen.

Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes gewannen die Brüder Taviani 1977 mit *Mein Vater, mein Herr* die Goldene Palme und 1982 mit *Die Nacht von San Lorenzo* den Großen Preis der Jury. 1986 erhielten sie bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig den Goldenen Löwen als Ehrenpreis für ihr Lebenswerk.

FILMOGRAPHIE

- 1962 Gebrandmarkt (Un uomo da bruciare) – mit Valentino Orsini
- 1963 Die Ehebrecher (I fuorilegge del matrimonio) – mit Valentino Orsini
- 1967 Die Subversiven (Sovversivi)
- 1969 Im Zeichen des Skorpions (Sotto il segno dello Scorpione)
- 1973 Der Aufstand des Giulio Manieri (San Michele aveva un gallo)
- 1974 Allonsanfan
- 1977 Mein Vater, mein Herr (Padre Padrone)
- 1979 Die Wiese (Il Prato)
- 1982 Die Nacht von San Lorenzo (La notte di San Lorenzo)
- 1984 Kaos
- 1987 Good morning Babilonia (Good Morning, Babylon)
- 1990 Nachtsonne (Il sole anche di notte)
- 1993 Fiorile
- 1996 Wahlverwandtschaften (Le affinità elettive)
- 1998 Tu ridi
- 2001 Die Auferstehung (Resurrezione)
- 2004 Luisa Sanfelice
- 2006 Das Haus der Lerchen (La masseria delle allodole)
- 2012 Cäsar muss sterben (Cesare Deve Morire)

FABIO CAVALLI
(*Theaterregisseur*)

Fabio Cavalli wurde in Genua geboren. Er ist der künstlerische Leiter des Studienzentrums Enrico Maria Salerno.

Als Theaterregisseur arbeitete er unter anderen mit Franco Zeffirelli, Mario Missiroli, Enrico Maria Salerno und Ugo Pagliai zusammen. Mit dem Studienzentrum, das von Laura Andreini geleitet wird, produzierte er über 30 Stücke und erhielt als Autor zahlreiche Auszeichnungen. Er kuratierte verschiedene Ausstellungen, darunter auch einige, die der Geschichte des Theaters in Italien gewidmet sind.

Seit 2002 ist er mitverantwortlich für die Theateraktivitäten in der neuen Anlage des Gefängnisses Rebibbia in Rom und leitet die „Compagnia dei Liberi Artisti Associati“, ein Ensemble aus freien Künstlern, das die Häftlings-Schauspieler des Hochsicherheitstrakts engagiert. Im Rahmen seiner Aktivitäten im Gefängnistheater sind über 100 Insassen beteiligt, die in drei Ensembles eingeteilt sind. Mit ihnen führte er zahlreiche Stücke auf. Bislang haben sich über 22.000 Zuschauer hinter die Gefängnismauern begeben, um diese Darbietungen zu sehen.

SALVATORE STRIANO
(*Brutus*)

Er kennt die Härte des Gefängnislebens schon aus der Jugendstrafanstalt und saß danach viele Jahre in Rebibbia hinter Gittern. Durch Fabio Cavalli kam Salvatore Striano mit dem Theater in Kontakt.

Dank eines Straferlasses 2006 wieder ein freier Mann, startete er seine Schauspielkarriere mit Cavalli und arbeitete später mit Emanuela Giordano und Umberto Orsini, der ihm eine wichtige Rolle in Shakespeares *Der Sturm* gab. Er gab sein Filmdebüt in Matteo Garrones *Gomorrha, Reise in das Reich der Camorra* und arbeitete seitdem mit Abel Ferrara, Marco Risi, Stefano Incerti sowie in einigen Fernsehserien.

Um die Rolle des Brutus zu spielen, ist er für einige Wochen – diesmal als Schauspieler – an den Ort zurückgekehrt, in dem er einst eingesperrt war.

BESETZUNG

Cassius
 Brutus
 Cäsar
 Marcus Antonius
 Decius
 Casca
 Metellus
 Lucius
 Trebonius
 Cinna
 Wahrsager
 Strato
 Octavius

Cosimo Rega
 Salvatore Striano
 Giovanni Arcuri
 Antonio Frasca
 Juan Dario Bonetti
 Vittorio Parrella
 Rosario Majorana
 Vincenzo Gallo
 Francesco De Masi
 Gennaro Solito
 Francesco Carusone
 Fabio Rizzuto
 Maurilio Giaffreda

STAB

Regie
 Idee und Drehbuch
 Zusammenarbeit Drehbuch
 Kamera
 Ton
 Organisation
 Koordination
 Regie der Theaterszenen
 Regieassistent
 Schnitt
 Musik
 Musikverlag
 Produktionsleitung
 Stellvertretende Produktionsleitung
 Produzentin
 Produziert von
 In Kooperation mit

 In Zusammenarbeit mit

Paolo und Vittorio Taviani
 Paolo und Vittorio Taviani
 Fabio Cavalli
 Simone Zampagni
 Benito Alchimede und Brando Mosca
 Patrich Giannetti
 Claudia Cirasola
 Fabio Cavalli
 Mimmola Giroi
 Roberto Perpignani
 Giuliano Taviani, Carmelo Travia
 Ala Bianca Publishing
 Donatella Palermo
 Agnese Fontana
 Grazia Volpi
 Kaos Cinematografica srl, Rom
 Stenal Entertainment srl
 Le Talee La Ribalta – Studienzentrum E.M. Salerno
 Rai Cinema

Verleih

CAMINO Filmverleih

Italien 2011, Länge 76 Minuten, Format 35mm + DCP, Farbe