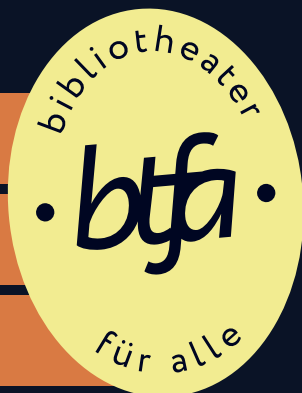

Deutsches
Staatstheater
Temeswar

Teatrul
German
de Stat
Timișoara

2025/26

Consiliul
Județean
Timiș

Der Drache Dragonul

DE

Liebe Freunde,

das Theater ist nicht nur ein Ort, an dem Geschichten auf der Bühne erzählt werden, sondern auch ein Ort, an dem wir lernen können, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wichtige Lektionen über Freiheit, Mut und Verantwortung finden nicht nur zu Hause oder in der Schule, sondern auch auf der Bühne statt.

Die von Yuri Kordonsky inszenierte Vorstellung *Der Drache* entführt uns in eine märchenhafte Welt, die jedoch über uns alle spricht: über die Angst, die uns zum Schweigen bringt; über die Kompromisse, die uns unsichtbare Ketten legen; und über die Kraft, „nein“ zu sagen, wenn alle anderen „ja“ sagen.

Jewgeni Schwarz schrieb dieses Stück 1943, mitten im Krieg und unter der Zensur einer Diktatur. Er nutzte ein Märchen, um Wahrheiten zu vermitteln, die er auf andere Weise nicht hätte ausdrücken können. Der Drache ist nicht nur ein fantastisches Wesen, sondern auch ein Symbol jeder Macht, die sich von Angst und Unterdrückung nährt. Aber auch der Angst, die in uns sickert.

Durch das Projekt *Impuls Theater* möchte dieses Heft mehr als nur ein Leitfaden für das Anschauen einer Aufführung sein. Es ist eine Einladung zur Reflexion und zum Dialog zwischen Bühne und Publikum, Lehrern und Schülern sowie den verschiedenen Generationen. Ihr werdet hier Geschichten, historische Kontexte, Fragen für Diskussionen und Übungen finden, die das Theater zu einem Erlebnis voller Erkenntnis und Emotionen machen sollen. Dies ist die zweite Ausgabe unserer Serie nach der Ausgabe zur Vorstellung *Menschen. Zu verkaufen*. Es sind zwei Geschichten, die eine grundlegende Frage gemeinsam haben: *Was bedeutet es, frei zu sein?*

Für **Lehrkräfte** ist dieses Heft ein unterstützendes Lehrmaterial, das wichtige Themen wie Freiheit, zivile Verantwortung, Manipulation und Mut in den Vordergrund rückt.

Für **Schüler** stellt dieses Heft eine Reise dar, in deren Verlauf das Theater zu einem Abenteuer wird, zu einem Spiegel der Welt und ihrer Kraft, selbstständig zu denken und frei zu sein.

Wir laden euch ein, in die Geschichte einzutauchen und zusammen mit den Figuren die folgende Frage zu stellen: *Wer ist der Drache und wie können wir ihn besiegen?*

RO

Dragi prieteni,

Teatrul nu este doar un loc unde se joacă povești, ci este un loc unde învățăm să privim lumea altfel. Uneori, lecții importante despre libertate, curaj și responsabilitate nu se țin doar în clasă sau acasă, ci se (re)prezintă și pe scenă.

Spectacolul „Dragonul”, regizat de Yuri Kordonsky, ne poartă într-o lume care pare desprinsă dintr-un basm, dar care vorbește, de fapt, despre noi toți, despre teama care ne face să tăcem, despre compromisurile care ne prind în lanțuri invizibile și despre puterea de a spune „nu” atunci când toți ceilalți spun „da”.

Evgheni Schwarz a scris această piesă în 1943, în plin război și sub cenzura unei dictaturi, folosind un basm ca să spună adevăruri imposibil de rostite altfel. Dragonul lui nu e doar o creatură fantastică, e simbolul oricărei puteri care se hrănește din frică și supunere. Dar și al fricii care trăiește în noi.

Prin proiectul *Impuls Teatru*, această broșură își propune să fie mai mult decât un ghid de vizionare a unui spectacol. E o invitație la reflecție și dialog: între scenă și sală, între profesori și elevi, între generații. Aici veți descoperi povești, contexte istorice, întrebări pentru discuții și activități menite să transforme teatrul într-o experiență vie, de cunoaștere și emoție. Este cea de-a doua broșură din serie, după cea dedicată spectacolului *Oameni. De vânzare*, două povești diferite, unite de aceeași întrebare esențială: *Ce înseamnă să fii liber?*

Pentru **profesori**, este un instrument educațional care deschide teme esențiale: libertatea, responsabilitatea civică, manipularea, curajul moral.

Pentru **elevi**, este o călătorie în care teatrul devine o aventură, o oglindă a lumii și a propriei lor puteri de a gândi și a simți liber.

Vă invităm să pășiți în poveste, să vă lăsați provocați și să vă întrebați, împreună cu personajele: *Cine este, de fapt, dragonul și cum îl putem învinge?*

Einblicke vom Team / Perspective din echipă

Yuri Kordonsky:

DE Wir, Menschen, wachsen in der Kindheit und in der Jugend mit Drachen auf, die unsere Leben beeinflussen – Drachen der Angst, der Regeln und des Schweigens. In der Vorstellung *Der Drache* ist eine Stadt einem realen Drachen unterworfen, der menschliche Opfer verlangt. Er ernährt sich von ihrem Gehorsam, während sich die Gewalt und blinde Unterwerfung von einer Generation zur nächsten weitervererben. Die Vorstellung stellt uns die Frage: „Würdet ihr den Drachen immer noch füttern, wenn euch niemand dabei zuschauen würde?“ Es ist eine schwierige Lektion, aber sie zeigt uns, dass sich Mut nicht in Heldentaten ausdrückt, sondern in den kleinen Entscheidungen des Alltags, dass Freiheit fragil ist und dass jeder von uns die Verantwortung trägt, sie zu beschützen.

RO Noi, oamenii, încă din copilărie și adolescență, creștem alături de dragoni care ne domină viețile — dragoni ai fricii, ai regulilor, ai tăcerii. În spectacolul *Dragonul*, un orașel se pleacă în fața unui dragon adevărat, care cere sacrificii umane. Dragonul se hrănește din supunere, iar violența și ascultarea orbească se moștenesc de la o generație la alta. Piesa ne întreabă: „L-ai mai hrăni pe dragon dacă nimeni nu te-ar vedea?“ E o lecție grea, dar una care ne arată că adevăratul curaj nu stă în fapte eroice, ci în alegerile mărunte de zi cu zi; că libertatea este fragilă și că fiecare dintre noi poartă răspunderea de a o apăra.

Ioana Iacob:

DE Unter dem Schirm eines Märchens bringt der russische Autor Jewgeni Schwarz eine harte Kritik am Nazi-Regime sowie an der Diktatur im Allgemeinen. 1943 geschrieben ist das Stück leider noch sehr aktuell. Die Vorstellung ist sehr interessant aufgebaut, die visuellen Akzente sind stark und obwohl das Thema eher dunkel ist, fehlt der Humor doch nicht.

RO Sub umbrela unui basm, autorul rus Evgheni Schwarz aduce o critică dură la adresa regimului nazist, dar și a dictaturii în general. Scrisă în 1943, piesa este, din păcate, încă foarte actuală. Spectacolul este construit foarte interesant, având accente vizuale puternice și, în ciuda temei serioase pe care o abordează, umorul este foarte prezent.

Alma Diaconu:

DE *Der Drache* entwirft eine zeitlose, postapokalyptische Welt mit fantastischen Figuren, die die Teilnehmer/innen im Rahmen des Projekts „Theater im Dialog“ entdecken und erforschen können. Im Mittelpunkt der Aufführung steht ein diktatorisches System, ergänzt durch Themen wie Desinformation, Manipulation und Zensur in den Medien. All diese aktuellen Themen erfordern einen Raum für Diskussionen, in dem man offen darüber sprechen kann – und genau das ermöglicht diese imaginäre Welt. Sie schafft einen freien Rahmen, in dem Schüler/innen spielerisch mit wichtigen Ideen wie bürgerschaftliches Engagement, Moral und kritischem Denken in Berührung kommen.

RO *Dragonul* propune o lume atemporală, post-apocaliptică, cu personaje fantastice, pe care participanții o pot descoperi și explora în cadrul proiectului „Impuls Teatru”. Spectacolul are ca subiect central un sistem dictatorial, la care se adaugă teme precum dezinformarea, manipularea și cenzura în mass-media. Toate aceste teme actuale necesită un spațiu în care să fie dezbătute, aspectul unei lumi imaginare favorizând un dialog fără constrângeri în care elevilor să le fie introduse concepte precum implicarea civică, moralitatea și gândirea critică.

Einblicke vom Team

/ Perspective din echipă

Harald Weisz:

RO Die Befreiung vom Drachen beginnt mit der Konfrontation mit dem inneren Drachen, den wir alle in uns tragen.

DE Eliberarea de dragon începe prin confruntarea dragonului interior pe care fiecare îl poartă în el.

Marc Illich:

DE Der Drache ist keine Märchenfigur, keine Metapher für einen bestimmten Politiker und auch keine Theorie! Jede Figur im Stück ist ein Aspekt unserer Persönlichkeit, und der Drache ist eine Kraft, die in jedem von uns lebt. Sich mit diesen Dingen in sich selbst und in der Außenwelt auseinanderzusetzen ist, glaub ich, für Jugendliche eine große Herausforderung als auch eine enorme Unterstützung in der Bildung eines erwachsenen Charakters.

RO Dragonul nu este un personaj din basme, nici o metaforă pentru un anumit politician și nici o teorie! Fiecare personaj din piesă reprezintă un aspect al personalității noastre, iar dragonul este o forță care trăiește în fiecare dintre noi. Cred că a se confrunta cu aceste lucruri în sine și în lumea exterioară reprezintă pentru tineri o mare provocare, dar și un sprijin enorm în formarea unui caracter adult.

Isa Berger:

DE Wenn ich an Elsa denke, die Figur, die ich in der Vorstellung *Der Drache* verkörpere, muss ich sofort an einen Begriff denken: FREIHEIT! Im Höhepunkt ihrer Entwicklung sagt Elsa: „Ich will alles sehen, alles hören, alles fühlen! Ich will frei sein!“ Die Freiheit wird also zum Ziel dieser Figur – ein sehr aktuelles Ziel: Die Freiheit, sich selbst zu sein und sich ausdrücken zu können, ist eine wichtige Komponente des Alltags. Als Schauspielerin lebe ich meine Freiheit jeden Tag auf der Bühne aus. Dort kann ich alles sein und mich auf vielfältige Weise ausdrücken. So kann ich mehrere Leben in einem führen, ohne von der Gesellschaft verurteilt zu werden.

RO Când mă gândesc la Elsa, personajul pe care îl joc în spectacolul *Dragonul*, îmi vine în minte imediat noțiunea de LIBERTATE! În momentul de apogeu al evoluției ei, Elsa spune: „Vreau să văd totul, să aud totul, să simt totul! Vreau să fiu liberă!“ Așadar libertatea devine scopul acestui personaj, un scop atât de actual: libertatea de a fi și de a ne exprima sunt virtuți importante în viața de zi cu zi. Ca actriță, folosesc zilnic libertatea pe scenă, unde pot fi orice și mă pot exprima în multe feluri, trăind mai multe vieți într-un singură, fără a fi judecată de societatea în care trăiesc.

Über die Vorstellung

Von **Jewgeni Schwarz**

Spielleitung: **Vuri Kordonsky**

Dauer: **1h 50'**

Untertitel: **RO/EN**

Empfohlen: **14+**

Premiere: **28. Juli 2023**

Mit: **Isa Berger**

Robert Bogdanov-Schein

Alma Diaconu

Ioana Iacob

Marc Illich

Alexandru Mihăescu

Harald Weisz

Genre: **allegorisches Theater**

Eine Parabel im Gewand eines Märchens. Die Bewohner der Stadt haben sich damit aber abgefunden, niemand begehrt dagegen auf, im Gegenteil, sie finden sogar, dass ihnen die Herrschaft des Drachen Sicherheit bietet. Eines Tages kommt ein junger Mann des Wegs, der Ritter Lancelot, der diese Ordnung in Frage stellt. Er verliebt sich in die schöne Elsa, die in diesem Jahr geopfert werden soll, und will mit dem Drachen kämpfen. Doch so gut wie niemand wäre bereit, ihn dabei zu unterstützen. Schwarz stellt nicht nur Diktaturen an den Pranger, er zeigt zugleich, dass Willkür und Gewalt Bestand haben, weil die Menschen die Mechanismen und Werte eines solchen Herrschaftssystems verinnerlicht haben: der Drache ist in uns.

„Die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass ein faschistischer Diktator nicht das einzige und vielleicht nicht einmal das größte Problem ist. Fehler sind Teil der menschlichen Natur. Nach dem Tod eines Diktators finden die Menschen sehr schnell einen neuen, der über sie regieren soll. Dieser Zyklus wiederholt sich unendlich, und leider ist es Teil unseres Wesens, Freiheit, Gewissen und Ehre für gutes Essen, Gehalt und die Sicherheit unserer Wohnung aufzugeben. Dort lebt der Drache wirklich.“
(Yuri Kordonsky)

„Die Macht des Drachen beschränkt sich nicht auf das Gebiet, das er unterjocht; er beeinflusst auch die Außenwelt. Wenn wir es zulassen, meißelt das Böse in uns.“
(Oana Stoica in: Scena 9)

„Die Figuren seines Stücks betrachten uns und laden uns ein, unsere Drachenköpfe im Spiegel anzuschauen und sie abzuschneiden. Ich neige dazu zu glauben, dass sie immer wieder nachwachsen werden.“

(Mihai Brezeanu in *Liternet Libertăți – Der Drache / Dragonul*)

„Ich habe kürzlich in einem anderen Zusammenhang – über einen anderen Identitätskampf – einen Satz gelesen, der mir im Gedächtnis geblieben ist: „Man kann das Kind aus dem Ghetto herausholen, aber man kann das Ghetto nicht aus dem Kind herausholen.“ Genauso verhält es sich mit dem Drachen: Auch wenn man ihn von außen bekämpft, findet der wahre Kampf im Inneren statt.

Die Aufführung *Der Drache* hat alle Komponenten – von den Lasertönen bis zu den starken visuellen Elementen, von den Kostümen und der Maske bis zur Musikuntermalung, von den Bewegungen bis zum Schauspiel – perfekt an ihrem Platz. In dieser Inszenierung hat alles einen Sinn und die nötige künstlerische Kraft. Die vermittelten Ideen sind erstaunlich und beängstigend, und der auf der Bühne dargestellte menschliche Mut erfüllt einen mit Stolz und Begeisterung.

(Kutszegi Csaba in kutszelistilus.hu)

Despre spectacol

De **Jewgeni Schwarz**

Regia: **Yuri Kordonsky**

Durata spectacolului: **1h 50'**

Supratitrare: **RO/EN**

Vârsta limită: **14+**

Premiera: **28. Juli 2023**

Cu: **Isa Berger**

Robert Bogdanov-Schein

Alma Diaconu

Ioana Iacob

Marc Illich

Alexandru Mihăescu

Harald Weisz

Gen: **teatru alegoric**

O parabolă în haina unui basm. Un dragon a subjugat un oraș timp de secole. Oamenii s-au împăcat cu acest lucru, nimeni nu se revoltă împotriva lui, dimpotrivă, ba chiar consideră că stăpânirea balaurului le oferă siguranță. Într-o zi apare un tânăr, cavalerul Lancelot, care subminează această ordine. El se îndrăgostește de frumoasa Elsa, care urmează să fie sacrificată în acel an, și vrea să lupte împotriva dragonului. Dar practic nimeni nu ar fi dispus să-l sprijine în bătălie. Schwarz nu doar că satirizează dictaturile, dar arată și că arbitrariul și violența dăinuie pentru că oamenii au internalizat mecanismele și valorile unui astfel de sistem de guvernare: dragonul e în noi.

„Istoria omenirii ne învață că un dictator fascist nu este singura și poate nici măcar cea mai mare problemă. Greșeala se ascunde în natura umană. După ce dragonul moare, oamenii aleg într-o clipită unul nou care să-i conducă. Acest ciclu este nesfârșit și din păcate face parte din natura noastră să renunțăm la libertate, conștiință și onoare pentru mâncare bună, un salariu decent și siguranța căminului nostru. Acolo locuiește dragonul adevărat.”

(Yuri Kordonsky)

„Puterea dragonului nu se limitează la teritoriul pe care îl subjugă, el influențează și lumea exterioară. Dacă îl lăsăm, răul sculpează în noi.”

(Oana Stoica in: Scena 9)

„Personajele spectacolului său ne privesc și ne invită să ne privim în oglindă capetele de dragon și să le retezăm. Sunt înclinat să cred că ele vor crește la loc mereu.”

(Mihai Brezeanu in Liternet Libertăți – Der Drache / Dragonul)

„Am citit recent, într-un alt context – despre o altă luptă identitară – o frază care mi-a rămas întipărită în minte: «poți scoate copilul din ghetou, dar nu poți scoate ghetoul din copil». Exact la fel stă treaba și cu Dragonul: chiar dacă lupti cu el în afară, adevărata bătălie e înăuntru.

Spectacolul *Dragonul* are toate componentele – de la sunetele laser până la elementele vizuale puternice, de la costume și machiaj până la fundalul muzical, de la mișcare până la jocul actoricesc – perfect la locul lor. În această reprezentație, totul are sens și forța artistică necesară. Ideile transmise sunt uimitoare și înfricoșătoare, iar curajul uman ilustrat pe scenă te umple de mândrie și entuziasm.

(Kutszegi Csaba in kutszelistilus.hu)

Der Autor

Wie kannst du Widerstand gegen ein totalitäres Regime leisten, ohne in ein kommunistisches Gefängnis oder Arbeitslager zu gelangen? Wie kannst du dich an eine neue Welt anpassen, nachdem dein Land vom Krieg verwüstet wurde und dann von einem politischen System kontrolliert wird, das die grundlegendsten Menschenrechte missachtet? Und vielleicht am wichtigsten: Wie kannst du den jüngeren Generationen, die in diesem System aufwachsen, vermitteln, dass es nicht das ist, was es zu sein scheint, wenn es das Einzige ist, das sie kennen? Mit diesen schwierigen Problemen konfrontierte sich der russische Dramatiker Jewgeni Schwarz sein ganzes Leben lang.

Geboren 1896 in Kazan, östlich von Moskau, hatte Schwarz eine glückliche Kindheit und ahnte nicht, dass die Welt, in der lebte, sich dem Ende nahte. Sein Vater war ein erfolgreicher Arzt in der Stadt und demzufolge war die Familie Teil des hohen Bürgertums. Für den kleinen Jewgeni bedeutete dies, dass seine Mutter es sich leisten konnte, nicht zu arbeiten und dass in ihrem Haus sich immer eine Dienerin befand sowie eine Köchin, die alle seine Lieblingsgerichte kochte. Über die formale Konversion seines Vaters jüdischer Abstammung zum Christentum – eine Bedingung, um seine orthodoxe russische Mutter heiraten zu können – wusste er noch nichts. Die Gesellschaft, in dem sie lebten, war endlich im Schritt mit der „westlichen Welt“; die Reichen reisten nach allen europäischen Hauptstädten, die jungen Menschen konnten an internationalen Universitäten studieren und der junge Schwarz wusch auf und las die Märchen von Hans Christian Andersen und Romane der internationalen Literatur.

Schon als Jugendlicher interessierte sich Schwarz für soziale Themen und fühlte, dass seine Welt sich in Gefahr befindet, als in der zaristischen Gesellschaft sozialistische Ideale propagiert wurden. Das Bürgertum, die soziale Klasse der er auch zugehörte, begann in der Öffentlichkeit missachtet zu werden. Im Alter von nur 14 Jahren, zog Schwarz nach Moskau, um dort das Recht zu studieren. Da ihn die Gesetztexte und die Vorlesungen langweilten, schreibt er sich hier in eine studentische Theatergruppe ein. Die Studenten treten in unterschiedlichen Dörfern und Städten aus der Provinz auf. Schwarz beginnt in diesem Kontext sein Interesse für Lyrik und dramatisches Schreiben zu entwickeln. Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs im Jahr 1914, muss Schwarz seine Studien aufgrund der Instabilität im Land unterbrechen. Zwei Jahre später, als er 20 ist, wird er in die Armee aufgenommen und zum Schlachtfeld geschickt. Er weigert sich lebenslang über seine Zeit im Krieg zu sprechen. Anfang des Jahres 1917 dankt Zar Nikolaus II. den Thron ab wegen des Drucks von der Opposition. Das Ende der Monarchie in Russland stellt auch das Ende von der Welt, in der Schwarz großwurde, dar. Es folgt eine Zeitspanne der Instabilität und innerer politischer Spannungen, doch die russische Armee setzt den Krieg auf Seiten der Entente (alliiert mit Frankreich und Großbritannien) gegen die Mittelmächte (Deutschland, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich) fort. Die Situation spitzt sich im Oktober 1917 zu, als mitten im Ersten Weltkrieg in Russland die kommunistische Revolution stattfindet. Unter der Leitung von Wladimir Iljitsch Lenin übernehmen die Kommunisten die politische Macht. In Russland bricht ein Bürgerkrieg zwischen der Weißen Armee, die die Wiederkehr zur Monarchie unterstützt, und der Roten Armee, die die Einführung des Kommunismus anstrebt, aus. Schwarz

ist nun nicht nur zwischen zwei Armeen, sondern auch zwischen zwei Kriegen gefangen, an denen er nicht beteiligt sein will. Da er von der antibürgerlichen Stimmung der Kommunisten direkt bedroht ist, schreibt er sich in die Weiße Armee ein, welche jedoch den Bürgerkrieg verliert. In dieser Zeit verliert Schwarz seine Zähne und beginnt, an einem Tremor zu leiden, nachdem eine Granate neben ihm explodiert.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 befindet sich Schwarz also auf der Seite der Besiegten des Bürgerkriegs, obwohl Russland auf der Seite der Gewinner stand. In den folgenden Jahren wurde Schwarz als ehemaliges Mitglied der Weißen Armee harten Konsequenzen ausgesetzt. Sein Rechtsstudium wurde von den Kommunisten nicht anerkannt und es war für ihn fast unmöglich, einen Arbeitsplatz zu finden, weil er ununterbrochen als möglicher Feind des neuen Regimes verfolgt wurde. Da seine Familie dem jetzt verachteten Bürgertum angehörte, wurde sein Vater gezwungen, seine Stelle als Arzt in der Stadt aufzugeben und unter schwierigen Bedingungen als Arzt in einem Bergwerk zu arbeiten. Nachdem er sich von seinen Kriegswunden erholt, gelingt es Schwarz ein Studium der Theaterwissenschaft an der Universität in Rostow am Don abzuschließen. 1921 bricht er auf Tournee durch das Land mit einer Theatergruppe und sie treten überall auf, wo es ihnen erlaubt wird. 1923 zieht er nach Bachmut (in der heutigen Ukraine), wo er satirische Gedichte für die Stadtzeitung zu schreiben anfängt. Dort gründet er zusammen mit paar Freunden auch die literarische Zeitschrift *Gemetzel*. Ein Jahr später zieht Schwarz nach Leningrad, wo er in der Abteilung für Kinderliteratur an dem Staatsverlag *Gosizdat* arbeitet. Hier beginnt Schwarz mit der Einführung politischer Themen in die Kinderliteratur zu experimentieren, während sich der Kommunismus als totalitäres Regime entpuppt und die Zensur in alle Bereiche des Alltags eindringt. Fünf Jahre später beginnt Schwarz am Komödientheater in Leningrad zu arbeiten. Hier bearbeitet er seine Lieblingsmärchen des Hans Christian Andersen für die Bühne. *Des Kaisers neue Kleider* und, am erfolgreichsten, *Die Schneekönigin*, sind zwei der Geschichten, die er für das Theater bearbeitet hat. Diese Texte sind jedoch mehr als nur Bühnenfassungen: Darin führt Schwarz zeitgenössische politische Themen ein, beispielsweise totalitäre Systeme, die Zensur des freien Ausdrucks, Korruption und die Folgen von Kriegen. Unter dem Deckmantel der scheinbar harmlosen Kinderliteratur kann er in seinen Werken Probleme der kommunistischen Gesellschaft behandeln, ohne zensiert oder festgenommen zu werden.

Schwarz blieb lange in Leningrad und schrieb *Der Drache* im Jahr 1944, als er erneut einen Krieg erleben musste. Das Stück stellt einen Übergang von Schwarz' früherem Werk zu einer direkten Kritik des Systems dar. Obwohl die Geschichte die Form eines Märchens einnimmt, ist *Der Drache* ein Kommentar über Machtmissbrauch und die Verwandlung einer freien Gesellschaft in eine unterwürfige. Nach der Gründung der Sowjetunion, der Konsolidierung des Stalinismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Stücke von Schwarz verboten und er wurde streng verfolgt. Er durfte Leningrad für den Rest seines Lebens nicht mehr verlassen und schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1958, ohne jedoch veröffentlicht zu werden. Bis heute bleibt er eine der prägnantesten Stimmen gegen den Totalitarismus, geschätzt nicht nur für seinen Widerstand, sondern auch für seine Fähigkeit, seine Botschaft unter fast unmöglichen Bedingungen zu vermitteln.

Autorul

Cum te poți opune unui regim totalitar care îți controlează viața, fără să ajungi într-o închisoare sau într-un lagăr de muncă forțată? Cum te poți adapta după ce țara ta a fost răvășită de război și acaparată apoi de un sistem care nu respectă cele mai bazale drepturi ale omului? Și, cel mai important, cum poți transmite generațiilor ce urmează să crească în acest sistem, că el nu este ceea ce pare, dacă e tot ce vor cunoaște copiii și tinerii? Cu astfel de probleme dificile s-a confruntat de-a lungul vieții sale dramaturgul rus Evgheni Schwarz.

Născut în 1896 în Kazan, în estul Moscovei, Schwarz a avut o copilărie fericită, fără să știe că lumea în care trăia se apropia de un sfârșit ireversibil. Tatăl lui era un doctor de succes în oraș, ceea ce plasa familia în înalta burghezie. Pentru micul Evgheni, asta însemna că mama lui își putea permite să nu lucreze și că în casa lor se afla mai mereu o servitoare care să mențină curățenia și să ajute la creșterea lui și o bucătăreasă care să le gătească pe plac. Despre convertirea formală a tatălui său de origine evreiască la creștinism ca să se poată căsători cu mama lui rusoaică ortodoxă și certurile dintre familiile părinților lui, Schwarz nu înțelegea prea multe. De altfel, țara în care trăia era, în sfârșit, în pas cu „lumea occidentală”, oamenii înstăriți călătoreau în capitalele europene, tinerii puteau merge la studii la universități internaționale, iar micul Schwarz creștea citind din basmele lui Hans Christian Andersen și romane din literatura universală.

Deja ca adolescent, este preocupat de tematici sociale și începe să simtă că lumea lui este în pericol atunci când în societatea țaristă încep să se propage idei socialiste, iar clasa socială din care făcea el parte, burghezia, alături de nobile, începe să fie privită cu dispreț. La doar 14 ani, Schwarz se mută la Moscova ca să studieze dreptul. Plictisit de textele de legi fade, se alătură unui grup de teatru studentesc cu care dă reprezentații amatoare în provincie și își cultivă interesul pentru poezie și texte dramatice, începând să și scrie. Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial în 1914, nu își mai poate continua studiile, toți studenții fiind afectați de situația nesigură din țară. Doi ani mai târziu, după ce împlinește 20 de ani, Schwarz este recrutat în armată și trimis pe front. Refuză să povestească vreodată despre ce a trăit în această perioadă. La începutul lui 1917, țarul Nicolae al II-lea abdică la presiunile opoziției. Sfârșitul monarhiei în Rusia marchează sfârșitul lumii așa cum o cunoștea Schwarz. Urmează o perioadă instabilă și dificilă, dar armata rusă continuă războiul de partea Antantei (aliată cu Franța și Anglia) împotriva Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman). Situația devine și mai critică, pentru că în octombrie 1917, încă plin Război Mondial, în Rusia are loc și revoluția comunistă. Sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin, comuniștii preiau puterea politică. În Rusia începe un război civil între Armata Albă (cei care doreau revenirea la monarhie) și Armata Roșie (cei care doreau instaurarea comunismului). Schwarz se găsește prins nu doar între cele două armate, ci și între două războaie la care nu vrea, de fapt, să participe. Amenințat direct de atitudinea antiburgheză a comuniștilor, Schwarz se alătură Armatei Albe, care pierde însă Războiul Civil. Schwarz însuși își pierde întreaga dantură în acești ani și începe să sufere de un tremur incontrollabil după ce este lovit de o explozie de obuz.

După încheierea Primului Război Mondial în 1918, Schwarz se afla, deci, de partea înfrâniților din Războiul Civil, chiar dacă Rusia era de partea celor victorioși. În anii ce au urmat, ca

fost membru al Armatei Albe, Schwarz a avut de suportat consecințe grele. Studiul lui de drept nu a fost recunoscut de către comuniști și i-a fost aproape imposibil să își găsească o slujbă, fiind sub observație politică drept posibil inamic al noului regim. Făcând parte din burghezia acum desconsiderată, tatăl său este forțat să părăsească orașul Kazan și să lucreze ca medic într-o mină, în condiții grele. După ce se recuperează de la rănilor din războaie, Schwarz reușește să absolve un studiu în teatru la Universitatea din Rostov-pe-Don, iar în 1921 pleacă prin țară cu o trupă de teatru, dând spectacole oriunde sunt primiți. În 1923 se stabilește în orașul Bahmut, unde începe să scrie poezie și satiră pentru ziarul local și unde înființează, împreună cu niște prieteni, revista literară Măcel. Un an mai târziu se mută la Leningrad, unde lucrează pentru departamentul de literatură pentru copii la editura de stat *Gosizdat*. Aici, Schwarz începe să exerseze introducerea unor teme politice pe ascuns în literatura pentru copii, în timp ce comunismul se adevărește a fi un regim totalitar pe zi ce trece, iar cenzura devine un instrument principal de opresiune. După cinci ani, Schwarz se angajează la Teatrul de Comedie din Leningrad. Aici, prelucrează poveștile lui preferate din copilărie de Hans Christian Andersen pentru a fi puse în scenă. *Hainele cele noi ale împăratului*, și, cel mai de succes, *Crăiasa Zăpezii* sunt două dintre basmele pe care le-a adaptat pentru scenă. Mai mult decât atât, Schwarz a integrat în versiunile sale teme actuale, precum sisteme totalitare, imposibilitatea de a te exprima liber, corupție și urmările războaielor. Sub protecția ficțiunii pentru copii, aparent inofensivă, Schwarz a putut marca în operele sale probleme societății comuniste fără să fie cenzurat sau arestat.

Schwarz a rămas mult timp la teatrul din Leningrad, scriind *Dragonul* tot în perioada lui acolo, în 1944, prins, din nou, într-un război. Această piesă reprezintă tranziția lui Schwarz spre o critică directă a sistemului din ce în ce mai opresiv. Chiar dacă respectă unele convenții ale basmului, *Dragonul* este un comentariu despre abuzul puterii politice și cum acesta poate transforma o întreagă societate liberă într-una docilă și supusă. După formarea Uniunii Sovietice și intensificarea stalinismului, odată cu finalul celui de-al Doilea Război Mondial, piesele lui Schwarz au fost interzise, iar el a fost ținut sub observație strictă. Astfel, nu a mai reușit niciodată să părăsească Leningradul și a scris fără să fie publicat până la moartea sa în 1958. Până astăzi, el rămâne una dintre cele mai importante voci împotriva totalitarismului, apreciat atât pentru eforturile, cât și pentru iscusința cu care a reușit să își transmită mesajul în condiții aproape imposibile.

Das Märchen

Märchen sind nicht kompliziert. Sie sollten auch von Kindern verstanden werden können, also dürfen sie nicht allzu komplex sein, oder? In der Regel handelt es sich um eine konventionelle Geschichte: Der Held – oft ein junger Mann – bricht zu einer Reise auf, die seiner Entwicklung und seinem Wachstum dient. In rumänischen Märchen hat der Held meistens auch ein Pferd. Und das Pferd kann sprechen. Auf seiner Reise freundet er sich mit verschiedenen Personen an, die ihn bei seinen Auseinandersetzungen mit Bösewichten unterstützen. Diese könnten sowohl Menschen als auch fantastische Wesen sein (Kobolde, Werwölfe, Riesen usw.). Gegen Ende der Reise begegnet der Held einem sehr starken Rivalen. Manchmal hält dieser eine Prinzessin

gefangen, die darauf wartet, den ersten jungen Mann, den sie sieht, zu heiraten. Sehr praktisch. Nach einer langen, schwierigen Schlacht besiegt der Held den Bösewicht und heiratet die Prinzessin. Unkompliziert. Doch was macht den Helden zum Helden und den Bösewicht zum Bösewicht? Warum machen die unterdrückten Menschen keine Revolution, sondern warten einfach darauf, vom Helden gerettet zu werden? Sind sie Komplizen des Antagonisten? Dies sind nur einige der Fragen, die Jewgeni Schwartz in seinem Stück *Der Drache* stellt. Er versucht damit zu zeigen, dass sich hinter der vermeintlich einfachen Märchengeschichte komplexere Probleme verbergen. Mit wem sollten wir uns identifizieren? Mit dem Helden vielleicht? Mit den unterdrückten Menschen? Oder haben wir auch ein bisschen vom Drachen in uns?

Basmul

Basmele sunt simple. Până la urmă, ele sunt povești pe care trebuie să le înțeleagă copiii, așa că nu se poate să fie prea complicate, nu? De

obicei, povestea e convențională: eroul, de (prea) multe ori un bărbat tânăr, pleacă într-o călătorie de inițiere al căreia scop este maturizarea. În basmele românești, eroul are, de cele mai multe ori, și un cal. Și calul vorbește. Pe drum, își face niște prieteni care îl ajută să înfrunte mai mulți dușmani, care sunt oameni sau creaturi fantastice (căpcăuni, zmei, dragoni, strigoi etc.). Către finalul călătoriei, eroul întâlnește un rival foarte puternic. Uneori, acest rival păzește o prințesă care este pregătită să se mărite cu primul tânăr care îi iese în cale. Foarte convenabil. După o luptă asiduă, rivalul este înfrânt, iar eroul se

căsătorește cu prințesa. Simplu. Dar ce face eroul să fie erou și dușmanul să fie dușman? De ce oamenii asupriți de dușman nu fac o revoluție și așteaptă mereu să fie salvați de erou? Sunt ei oare astfel complici ai antagonistului? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care Evgheni Schwarz le pune în Dragonul, ca să ne arate că, de multe ori, în spatele poveștii obișnuite se află probleme mult mai complexe decât ne-am așteptat. Noi cu cine ne identificăm? Cu eroul? Cu cei care sunt opresați de un dragon? Avem oare puțin din dragon în noi?

Die Figuren aus Der Drache – zwischen Märchen und Realität

Der Drache ist nicht nur ein dreiköpfiges Ungeheuer mit Schuppen, sondern er verkörpert auch die Angst. Seit 400 Jahren leben die Menschen unter den schweren und riesigen Flügeln des Drachen und sind davon überzeugt, dass sie ohne ihn nicht überleben können. Er hat ihre Häuser niedergebrannt, hat aber auch „Ordnung“ in ihr Leben gebracht. Er hat ihre Freiheit weggenommen, hat ihnen dafür „Ruhe gegeben“ und... so entstehen Tyrannen: aus dem Wunsch der Menschen, kontrolliert und geschützt zu werden sowie von der eigenen Denkfähigkeit „befreit“ zu werden.

Lancelot ist ein wandernder Ritter und niemand weiß, woher er kommt, aber er hat ein klares Ziel: „Nein“ zu sagen, dort wo alle anderen schweigen. Lancelot ist nicht der klassische Held, sondern hat Zweifel und Ängste, lässt sich von diesen aber nicht überwältigen. In einer Welt, in der die Menschen das freie Denken verlernt haben, bringt er den Mut und die Idee der Selbstbestimmung zurück.

Elsa ist die junge Frau, die vom Drachen als Opfer ausgewählt wurde. Sie wirkt auf den ersten Blick fragil, doch in ihr steckt eine Kraft, von der niemand etwas ahnen konnte. Elsa vollzieht den Übergang von Resignation zu Aufstand, von „Ich kann nichts tun“ zu „Ich will frei sein“. Sie symbolisiert die Erkenntnis, den Moment, in dem einer Gesellschaft klar wird, dass die Angst keine Lösung ist.

Charlesmagne, Elsas Vater, ist ein alter, müder und resignierter Mann. Er schwankt zwischen Liebe zu seiner Tochter und Angst vor Autorität. Er verkörpert die Generationen, die „schon zu viel erlebt haben“ und überzeugt sind, dass es sicherer ist, nicht zu versuchen, die Welt zu ändern. Obwohl er gebildet und gutherzig ist, ist Charlesmagne der Beweis dafür, dass Schweigen und Angst Komplizen des Bösen sein können.

Der Bürgermeister ist der Mensch, der den Platz des Drachens nach dessen Tod übernimmt. Er ist witzig und zugleich unheimlich. Als das Monster verschwindet, wird er selbst zu einem kleinen Drachen. Er kann sich an jedes Regime anpassen, solange er darin eine Machtposition einnehmen kann. Dies kann als Beweis dafür gelten, dass das Böse nicht gleichzeitig mit dem Tyrannen verschwindet, sondern von Mensch zu Mensch, von System zu System und von Brauch zu Brauch wandert.

Heinrich ist der Sekretär des Drachen. Er ist jung, ehrgeizig und gehorsam. Obwohl er auf den ersten Blick nur ein einfacher Beamter zu sein scheint, verkörpert er all jene Menschen, die ein System unterstützen, um in dessen Hierarchie aufzusteigen. Heinrich ist kein böser Mensch, wird aber in Abwesenheit kritischen Denkens gefährlich.

Die Stadtbewohner stellen eine Kollektivfigur dar; sie sind eine Ansammlung von Gesichtern. Am Anfang feuern sie den Drachen an und glauben an ihn. Nachdem Lancelot den Drachen tötet, wissen sie nicht, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anfangen sollen. Sie lassen sich erneut manipulieren. Dementsprechend findet echte Veränderung nicht von außen, sondern im Inneren der Menschen statt.

Die Katze ist eine ironische Beobachterfigur. Sie scheint die Absurdität der Welt, in der sie lebt, besser zu verstehen als die Menschen um sie herum.

Personajele din „Dragonul” – între basm și realitate

Dragonul nu este o fiară cu solzi și trei capete, el este imaginea fricii. De patru sute de ani, oamenii trăiesc sub aripile lui uriașe și grele, convinși că fără el nu pot supraviețui. Le-a ars casele, dar le-a „adus ordine”. Le-a luat libertatea, dar le-a „dat liniște”... Și așa se nasc tiranii: din dorința oamenilor de a fi conduși, protejați, „eliberați” de propria gândire.

Lancelot este un cavaler rătăcitor, venit de nicăieri, dar cu un scop clar: să spună „nu” acolo unde toți ceilalți tac. Lancelot nu e supereroul clasic, el are îndoieli, se teme, dar nu se lasă condus de frică. Într-o lume care a uitat să gândească singură, el readuce curajul și ideea de alegere.

Elsa este tână aleasă pentru sacrificiu. O fată aparent fragilă, dar care descoperă în ea o forță pe care nici nu o bănuia. Elsa trece de la resemnare la revoltă, de la „nu am ce face” la „vreau să fiu liberă”. Ea simbolizează trezirea, momentul în care o societate începe să-și dea seama că frica nu e o soluție.

Charlemagne, tatăl Elsei, este un om obosit, resemnat, prins între iubirea pentru fiica sa și frica de autoritate. El reprezintă generațiile care „au văzut prea multe” și au ajuns să creadă că e mai sigur să nu încerci să schimbi nimic. Deși e cultivat și bun la suflet, Charlemagne e dovada că tăcerea și frica pot deveni complici ai răului.

Primarul este omul care înlocuiește dragonul după moartea acestuia. E comic, dar în același timp înfiorător. Când nu mai există monstrul, el însuși devine un mic dragon. El este omul care se adaptează oricărui regim, atâta timp cât rămâne la putere. Acesta poate fi dovada că răul nu dispare odată cu tiranul, ci se mută în oameni, în sistem, în obiceiuri.

Heinrich este secretarul dragonului, tânăr, ambițios, obedient. Pare doar un funcționar, dar este oglinda perfectă a celor care susțin sistemul pentru a urca în el. Heinrich nu este rău prin esență, dar este periculos prin lipsa de gândire critică.

Oamenii din oraș reprezintă personajul colectiv, ca o mulțime fără chip. La început, ei aplaudă dragonul, îl slăvesc, cred în el. După ce Lancelot îl ucide, nu știu ce să facă cu libertatea. Se lasă manipulați din nou, dovadă că schimbarea adevărată nu vine din afară, ci din interior.

Pisica pare a avea un rol de martor ironic și sarcastic. Ea pare să înțeleagă mai bine decât oamenii absurdul lumii în care trăiește.

Kleines Theaterwörterbuch ☺

DE Wenn du einen Theatersaal betrittst oder über eine Vorstellung diskutierst, können dir einige Grundbegriffe helfen, das Geschehen auf der Bühne besser zu verstehen.

Eine **Figur** ist die Identität, die ein Schauspieler erschafft und darstellt. Eine Hauptfigur wird auch **Protagonist** genannt, die Figur, die ihm widersteht, wird **Antagonist** genannt. Zwischen ihnen entsteht in der Regel ein **Konflikt**, der die Geschichte vorantreibt und die Aufmerksamkeit des Publikums aktiv hält.

Figuren kommunizieren in der Regel durch **Dialoge**, manchmal können sie sich aber auch durch **Monologe** ausdrücken. Ist der Monolog lang und steht die Figur, die ihn ausspricht, alleine auf der Bühne, dann nennt man ihn **Soliloquium**. Selbst wenn es den Anschein hat, dass die Figuren uns alles klar sagen, gibt es immer auch einen **Subtext**: die heimlichen Gedanken, die sich hinter den Worten verstecken und die nicht explizit mitgeteilt werden, sondern durch die Änderung der Tonalität, Pausen und Gebärden zu verstehen sind.

Im Theater erreichen die Geschichten immer eine **Klimax**, einen Höhepunkt. Dieser stellt den Moment der größten Spannung dar, nach dem sich alles zu klären beginnt. Alles, was auf der Bühne gezeigt wird, findet auch in einem bestimmten Kontext statt: in einer geschichtlichen Epoche, einer Kultur und einem sozialen Umfeld. Aus diesem Kontext und aus den Beziehungen zwischen den Figuren entwickeln sich auch die **Themen** der Vorstellung, die Ideen über das Leben und die Welt, wie Liebe, Freiheit, Freundschaft, Angst, Krieg usw.

Eine Vorstellung hat auch eine bestimmte **Atmosphäre**, das heißt die allgemeine Emotion, die du beim Zuschauen empfindest. Diese kann beispielsweise spannend, mysteriös, spielerisch oder romantisch sein. Eine Szene kann auch dramatische Spannung enthalten, also die Art von Spannung, die dich aufregt.

Die gesamte Vorstellung steht unter dem Zeichen einer Konvention, welche als **die vierte Wand** bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine unsichtbare Barriere zwischen Bühne und Publikum. Solange diese Konvention eingehalten wird, siehst du dir das Leben der Figuren wie durch eine Wand an. Wenn die Konvention „gebrochen“ wird, spricht dich der Schauspieler direkt an und du wirst Teil der Aufführung.

Theater = der Ort, an dem Geschichten lebendig werden. Es ist eine Kunstform, die aus Menschen besteht und für Menschen gedacht ist. Sie lebt von Emotionen und Begegnungen. Auf der Bühne verwandeln Schauspieler Worte in Gesten, Ideen in Emotionen und Realität in Traum. Das Theater ist gleichzeitig ein Spiegel und ein Fenster: ein Spiegel, in dem wir unsere Welt sehen können, und ein Fenster, durch das wir imaginäre Welten entdecken können, in denen alles möglich ist. Es geht nicht nur um eine Aufführung, sondern auch um eine Begegnung: zwischen den Schauspielern und dem Publikum, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Gedanken und Gefühlen. Jede Aufführung ist einzigartig, da sie sich aus der Energie der Menschen auf der Bühne und im Saal entwickelt. Das Theater bringt uns zum Lachen, zum Weinen und zum Denken. Es lehrt uns, die Welt genauer zu betrachten und sie ein wenig besser zu verstehen.

Allegorisches Theater = funktioniert wie ein magischer Spiegel. Es erzählt eine Geschichte und spiegelt dabei eine gesamte Welt wider. Beim allegorischen Theater wird das Geschehen auf der Bühne nicht wörtlich interpretiert. Es geht nicht nur um das, was wir unmittelbar sehen, sondern um die komplexeren Gedanken, die sich hinter den Bildern, Symbolen und Figuren verbergen. Eine Allegorie ist eine Geschichte, die Symbole verwendet, um eine moralische, politische oder philosophische Botschaft zu vermitteln.

Soziales Theater = ist eine Theaterart, welche die Welt, in der wir leben, schildert. Es erzählt von realen Problemen (Diskriminierung, Gewalt, Menschenrechte, Armut, Freiheit, Umwelt, Fake News u.a.), von realen Menschen, von Ungerechtigkeiten, Angst und Veränderung. Es ist eine engagierte Theaterform. Manchmal beteiligen sich sogar die Gemeinschaft oder das Publikum am Inszenierungsprozess. Das Ziel ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch, das Publikum zum Nachdenken anzuregen.

Theatervorstellung = Eine Vorstellung bedeutet mehr als die Schauspieler. Hinter ihr steckt ein ganzes Team.

Der **Regisseur** koordiniert den Inszenierungsprozess und bringt seine künstlerische Perspektive ein. Der **Bühnenausstatter** konstruiert das visuelle Universum: die Bühnenelemente, die Requisiten und den Spielraum. Der **Lichtdesigner** schafft Atmosphäre durch Lichtintensität, Farben und Schatten. Der **Sounddesigner** kümmert sich um die Musik und die Klangeffekte, die ebenfalls die Atmosphäre beeinflussen. Der **Kostümdesigner** definiert die Epoche, in der die Handlung spielt, den sozialen Status und die Persönlichkeit der Figuren. Das Team für **Maske und Haare** verwandelt die Schauspieler schließlich in ihre Figuren. Zudem kommt noch der **Text**, den die Schauspieler aussprechen. Jede Rolle ist wichtig. Zusammen, schaffen diese Elemente das Geschehen auf der Bühne.

Die Vorstellung: Schauspieler + Publikum + Bühne + Licht + Musik + Text. Anders als im Film lebt das Theater im „Hier und Jetzt“ und jeder Abend ist einzigartig.

Bühne = Der Raum, in dem die Vorstellung stattfindet. Ein Raum, in dem alles zum Leben erwacht. Seine Form kann die Theatererfahrung stark beeinflussen. Im Falle einer italienischen Bühne sitzt das Publikum vor der Bühne und schaut wie durch ein Fenster darauf.

Kulissen = Der für das Publikum unsichtbare Raum, in dem sich die Schauspieler vorbereiten.

Schauspiel = alles, was mit der Verkörperung einer durch einen Schauspieler zu tun hat: Stimme, Bewegung, Gesichtsausdrücke, Rhythmus und Energie. Die Schauspieler bringen die Figuren zum Leben und stellen eine direkte Beziehung zum Publikum her.

Schauspieler = die Person, die eine Figur verkörpert. Dies beschränkt sich nicht nur auf das Aussprechen von Repliken, sondern bedeutet, den Text in eine lebendige, emotionale und bedeutungsvolle Erfahrung zu verwandeln. Durch seine Stimme, seinen Körper, seine Ausdrücke, seinen Blick und seine Energie ist der Schauspieler die Brücke zwischen der Geschichte und dem Publikum.

Figur = Die fiktionale Identität, die ein Schauspieler verkörpert.

Stimme = eines der wichtigsten Instrumente des Schauspielers. Ein Schauspieler kann die Tonhöhe seiner Stimme verändern, den Sprechrhythmus verlangsamen, laut oder leise sprechen. Er kann bestimmte Wörter betonen, bedeutungsvolle Pausen einlegen oder seine Tonalität ändern, um unterschiedliche Emotionen auszudrücken. Eine gut projizierte Stimme kann den gesamten Theatersaal füllen. Die Klarheit und die Intonation sichern, dass das Publikum die Repliken nicht nur hört, sondern auch versteht und emotional darauf reagiert.

Genauso wie die Stimme Gefühle durch Klang ausdrückt, tut dies die Bewegung durch ihre Bildlichkeit.

Bewegung = Ein Schauspieler kann vieles durch seine Körpersprache ausdrücken. Durch seine Haltung, seine Gebärden und seinen Blick. Manchmal sagt ein Gesichtsausdruck mehr als eine ganze Replik. Gesten tragen zur Identitätsstiftung der Figur bei. Die Bewegung kann realistisch oder stilisiert sein, beispielsweise in Form eines Tanzes oder einer Slow-Motion-Sequenz. Sie verleihen der Vorstellung Dynamik und Ausdruckskraft.

Regie = künstlerische Koordination einer Aufführung.

Regisseur = Person, die für die künstlerische Vision der Aufführung verantwortlich ist; koordiniert die gesamte Aufführung: Interpretation des Textes, Bewegungen der Schauspieler, Rhythmus und endgültige Botschaft; ist der „Trainer“ des Schauspielerteams und der „Architekt“ der gesamten Aufführung.

Bühnenbild = Kulisse, Requisiten, Raum; definiert den Ort und die Atmosphäre der Geschichte; kann realistisch (ein Zimmer in einer Wohnung) oder symbolisch (ein leerer Raum, einige suggestive Elemente) sein; schafft das visuelle und emotionale Universum der Aufführung.

Bühnenbildner = die Person, die die Kulissen, Kostüme, Beleuchtung oder Töne entwirft.

Choreografie = speziell für eine Aufführung entworfene Tanzbewegungen und -schritte.

Choreograf = der Künstler, der durch Bewegung Geschichten erzählt; in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, dem Bühnenbildner, den Schauspielern usw. schafft der Choreograf die visuelle Harmonie der Aufführung, eine Sprache ohne Worte, aber voller Bedeutung.

Licht = Atmosphäre, Fokus, Symbole; zeigt, wohin man schauen soll, verändert die Emotion einer Szene, kann Zeit und Raum schaffen (Tag/Nacht, warm/kalt, magisch/realistisch).

Ton = Musik, Effekte, Atmosphäre; kann Emotionen verstärken, Veränderungen markieren oder Realismus hinzufügen.

Kostüme = Kleidung und Accessoires der Figuren; zeigen die historische Zeit, den sozialen Status, die Persönlichkeit und die Entwicklung der Figur.

Maske und Frisur = verwandeln den Schauspieler; verstärken die Charakterisierung der Figur (z. B. Falten für einen alten Mann, spezielle Farben für fantastische Figuren); können realistisch oder stilisiert sein.

Requisiten = Gegenstände, die von den Schauspielern während der Aufführung verwendet werden (ein Buch, eine Waffe, ein Telefon); sie können funktional (tatsächlich verwendet) oder symbolisch sein.

Dramaturgie = die „unsichtbare Architektur“ der Aufführung; die Geschichte, die Konflikte, die Figuren, aber auch die Art und Weise, wie alles zusammengebracht wird.

Dramatiker = Autor des Theatertextes.

Theaterstück = der schriftliche Text, der der Aufführung zugrunde liegt; aber das Stück ist nur der Anfang; durch Regie, Schauspieler und Bühnenbild wird der Text lebendig und vollständig.

Zuschauer = nicht nur „derjenige, der zusieht“; der Zuschauer beeinflusst die Aufführung durch seine Reaktionen wie Lachen, Stille, Applaus; deshalb ist jede Aufführung einzigartig.

Applaus = das Live-Like des Theaters. Der Applaus schließt den Kreis zwischen Schauspielern und Publikum und zeigt, dass die Energie der Bühne ihr Ziel erreicht hat.

Mini-dictionar de teatru ☺

RO Când intri într-o sală de teatru sau începi să discuți despre un spectacol, sunt câțiva termeni de bază care te ajută să înțelegi mai bine ce se întâmplă pe scenă.

Un **personaj** este identitatea pe care actorul o creează și o interpretează. Personajul principal al poveștii se numește **protagonist**, iar cel care i se opune este **antagonistul**. Între ei apare de obicei **conflictul**, acea tensiune care face povestea să înainteze și care ține publicul cu atenția trează.

Personajele comunică prin **dialog**, dar uneori un actor poate să vorbească singur într-un **monolog**. Dacă monologul e lung și personajul e singur pe scenă, se numește **solilocviu**. Chiar și atunci când par să spună totul, există mereu un **subtext** – gândurile și intențiile ascunse, pe care nu le exprimă direct, dar pe care le simți prin ton, pauze sau gesturi.

Poveștile teatrale ajung mereu la un **climax**, adică la punctul culminant, care este acel moment de maximă intensitate, după care lucrurile încep să se limpezească. Tot ce se întâmplă are loc într-un anumit context: o epocă istorică, un loc, o cultură, o situație socială. Din acest context și din relațiile dintre personaje se nasc **temele** spectacolului, marile idei despre viață și lume, precum iubirea, libertatea, prietenia, frica, războiul etc.

Un spectacol are și o **atmosferă**, adică emoția generală pe care o simți și care poate fi tensionată, misterioasă, jucăușă sau romantică. Într-o scenă poate exista și tensiune dramatică, acel suspans care te face să stai cu sufletul la gură.

Întreaga poveste e spusă sub „semnul” unei convenții numite **al patrulea perete**. Este bariera invizibilă dintre scenă și public. Dacă e păstrată, ai impresia că privești printr-o fereastră în viața personajelor. Dacă e „spartă”, actorul îți vorbește direct și tu devii parte din joc.

Teatru = locul unde poveștile prind viață. Este o artă vie, făcută din și pentru oameni, emoții și întâlniri. Pe scenă, actorii transformă cuvintele în gesturi, ideile în trăiri și realitatea în vis. Teatrul este, în același timp, oglindă și fereastră: o oglindă în care vedem lumea în care trăim și o fereastră spre lumi imaginare, în care totul e posibil. Nu e doar un spectacol ci și o întâlnire: între actori și public, între trecut și prezent, între gând și emoție. Fiecare reprezentație e unică, pentru că se naște din energia oamenilor care sunt acolo, în acel moment. Teatrul ne face să râdem, să plângem, să gândim. Ne învață să privim mai atent lumea și să o înțelegem un pic mai bine.

Teatrul alegoric = este ca o oglindă fermecată: arată o poveste, dar reflectă o lume întreagă. Teatrul alegoric este un tip de teatru în care povestea spusă pe scenă nu trebuie luată „ad litteram”, adică nu vorbește doar despre ce se vede, ci despre ceva mai profund, ascuns în spatele imaginii, al simbolurilor și al personajelor. O alegorie este o poveste care folosește simboluri pentru a transmite un mesaj moral, politic sau filosofic.

Teatrul social = este teatrul care vorbește despre lumea în care trăim, despre problemele reale (discriminare, violență, drepturile omului, sărăcie, libertate, mediu, fake news etc.), despre oameni adevărați, despre nedreptăți, curaj, libertate, frică sau schimbare. Este un teatru care nu stă deoparte, ci se implică. Uneori, implică comunitatea sau chiar publicul în procesul de creație. El nu vrea doar să distreze, ci să pună întrebări, să facă publicul să gândească, să simtă și să reacționeze.

Spectacol de teatru = un spectacol înseamnă mai mult decât actori. În spate se află o întreagă echipă. Regizorul coordonează totul, are viziunea artistică. Scenograful construiește universul vizual: decor, recuzită, spațiu. Designerul de lumini creează atmosfera cu intensități, culori, umbre. Designerul de sunet adaugă muzică și efecte care completează emoțiile. Designerul de costume definește timpul istoric, statutul și personalitatea personajelor, iar echipa de machiaj și coafură transformă actorii. La toate acestea se adaugă și textul pe care actorii îl rostesc. Fiecare rol contează. Împreună fac ca povestea de pe scenă să se întâmple.

Momentul complet: actori + public + decor + lumini + sunet + text. Spre deosebire de film, teatrul trăiește doar „aici și acum” și fiecare seară este unică.

Scenă = spațiul unde se desfășoară spectacolul; locul unde totul prinde viață, dar forma ei schimbă radical experiența. În scena italiană, publicul stă în față și privește ca printr-o fereastră.

Culise = spațiul ascuns, în spatele scenei, unde actorii se pregătesc.

Actoria = tot ce ține de interpretarea actorilor: voce, mișcare, gesturi, expresii, ritm, energie; actorii aduc la viață personajele și creează legătura directă cu publicul.

Actor = persoana care dă viață unui personaj; acesta nu se limitează doar la a rosti replici, ci transformă textul scris într-o experiență vie, emoționantă și plină de sens; actorul este puntea dintre poveste și public, prin voce, corp, expresie, privire și energie.

Personaj = identitatea fictivă trăită de actor.

Voce = unul dintre cele mai puternice instrumente ale actorului. Un actor poate ridica sau coborî vocea, poate accelera sau încetini ritmul, poate vorbi tare sau în șoaptă. Poate accentua anumite cuvinte, poate face o pauză plină de sens, sau poate schimba tonul pentru a exprima emoții diferite. O voce bine proiectată umple sala. Claritatea și intonația fac ca replicile să fie nu doar auzite, ci și înțelese și simțite.

Dacă vocea transmite emoții prin sunet, mișcarea o face prin imagine.

Mișcare = Un actor transmite multe prin limbajul corporal, respectiv cum stă, cum se mișcă, cum privește. O simplă expresie facială poate spune mai mult decât o replică. Gesturile dau identitate personajului. Mișcarea poate fi realistă, dar și stilizată, precum un dans, o secvență în slow-motion, etc. Toate dau dinamism și expresivitate spectacolului.

Regia = coordonarea artistică a unui spectacol.

Regizor = persoana responsabilă cu viziunea artistică a spectacolului; coordonează întregul spectacol: interpretarea textului, mișcările actorilor, ritmul și mesajul final; este „antrenorul” echipei de actori și „arhitectul” întregului spectacol.

Scenografia = decor, recuzită, spațiu; definește locul și atmosfera poveștii; poate fi realistă (o cameră de apartament) sau simbolică (un spațiu gol, câteva elemente sugestive); construiește universul vizual și emoțional al spectacolului.

Scenograf = persoana care concepe decorurile, costumele, luminile sau sunetele.

Coregrafia = mișcările și pașii de dans concepuți special pentru un spectacol.

Coregraf = artistul care spune povești prin mișcare; lucrând alături de regizor, scenograf, actori etc, coregraful construiește armonia vizuală a spectacolului, un limbaj fără cuvinte, dar plin de sens.

Lumina = atmosferă, focus, simboluri; arată unde să privești, schimbă emoția unei scene, pot crea timp și spațiu (zi/noapte, cald/rece, magic/realist).

Sunetul = muzică, efecte, atmosferă; poate amplifica emoțiile, marca schimbări sau adăuga realism.

Costumul = hainele și accesoriile personajelor; arată timpul istoric, statutul social, personalitatea și evoluția personajului.

Machiaj și coafură = transformă actorul; întăresc caracterizarea personajului (spre exemplu riduri pentru un bătrân, culori speciale pentru personaje fantastice); pot fi realiste sau stilizate.

Recuzită = obiecte folosite de actori în timpul spectacolului (o carte, o armă, un telefon); pot fi funcționale (se folosesc efectiv) sau simbolice.

Dramaturgie = „arhitectura invizibilă” a spectacolului; povestea, conflictele, personajele, dar și felul cum sunt așezate toate împreună.

Dramaturg = autorul textului de teatru.

Piesă de teatru = textul scris care stă la baza spectacolului; dar piesa e doar începutul; prin regie, actori și scenografie textul devine viu și complet.

Spectator = nu e doar „cel care se uită”; spectatorul influențează spectacolul prin reacțiile sale, precum râs, liniște, aplauze; de aceea, fiecare reprezentație e unică.

Aplauze = like-ul live al teatrului; aplauzele închid cercul dintre actori și public și arată că energia scenei a ajuns unde trebuie.

Eckdaten aus der Geschichte des Theaters

1. Im Mittelalter, durften Schauspieler nicht auf Friedhöfen bestattet werden

Die Kirche stufte das Theater als „sündig“ ein und Schauspieler wurden sozial marginalisiert. Viele von ihnen wanderten von Stadt zu Stadt und spielten improvisierte Vorstellungen auf offener Straße. Heute würden sie vielleicht als eine Art Influencer für die Bühne gelten: selbstständig, frei und immer auf Reisen.

2. Während der Renaissance traten Theatergruppen auf der Straße auf

Im 16. Jahrhundert spielten die Schauspieler nicht nur in Theatergebäuden. Viele spielten auch auf Märkten oder in zu mobilen Bühnen umgebauten Wagen. So entstand die Commedia dell'Arte. Diese Theaterform basierte auf Improvisation, arbeitete mit Masken und ließ Figuren wie den Arlecchino auftreten. Das Publikum lachte mit, kommentierte das Geschehen und nahm so an der Aufführung teil.

3. Das klassische französische Theater hat Regeln eingeführt, ... die fast unmöglich einzuhalten waren

Im Paris des 17. Jahrhunderts mussten Theaterstücke die Regel der „drei Einheiten“ einhalten: Zeit (das Geschehen sollte innerhalb von 24 Stunden stattfinden), Ort (alles sollte an einem einzigen Ort spielen) und Handlung (nur eine Hauptgeschichte durfte erzählt werden, keine Nebenhandlungen). Autoren wie Molière oder Racine haben sie zu einer Kunstform erhoben.

4. Molière ist auf der Bühne... gestorben!

Der berühmte französische Dramatiker Molière, Autor des Stücks Der eingebildete Kranke, ist während einer Aufführung gestorben. Dies ist der bekannteste Moment aus seinem Leben. Er war sowohl Dramatiker als auch Schauspieler und starb während einer Aufführung des Eingebildeten Kranken. Was ist daran so ironisch? Er spielte die Rolle eines Mannes, der glaubte, er sei krank und werde sterben. Er stürzte, während er seine Repliken aussprach, und starb einige Stunden später in seinem Haus. Ihm wurde keine Totenmesse gehalten, da zwei Priester dies abgelehnt hatten und ein dritter zu spät gekommen war.

5. Im 19. Jahrhundert wurde das Theater revolutionär

Mit Autoren wie Ibsen oder Tschechow begann das Theater, über gewöhnliche Menschen, über Lügen, Liebe, Heuchelei und Freiheit zu sprechen. Die Bühnen waren nicht mehr voller Könige und Ritter, sondern voller realer Menschen. So entstand das moderne Theater – als Spiegel der Gesellschaft.

6. Im 20. Jahrhundert begann das Theater zu schreien

Nach den beiden Weltkriegen wurde die Bühne zu einem Ort des Protests und der Selbstreflexion. Regisseure wie Bertolt Brecht, Grotowski oder Peter Brook änderten die Regeln: Das Theater sollte zum Nachdenken anregen, nicht nur zum Applaus.

7. Im zeitgenössischen Theater kann die Bühne überall sein

Heute wird Theater auch in Fabriken, Parks, Museen oder sogar im Internet gespielt. Es kommt nicht mehr auf den Vorhang an, sondern auf die Botschaft. Das Publikum kann sich im Raum bewegen, mit den Schauspielern interagieren oder sogar das Ende der Geschichte bestimmen. Das Theater von heute ist nicht mehr nur Kunst, sondern wird auch zu einem Erlebnis.

8. Aberglauben: Im Theater darf man nicht pfeifen!

Es heißt, dass Pfeifen auf der Bühne oder in den Kulissen Unglück bringen würde. Dieser Aberglaube stammt aus einer Zeit, in der die Bühnenlichter von Bühnenmechanikern bedient wurden. Diese waren in der Regel ehemalige Seeleute, die untereinander durch Pfiffe kommunizierten. Pfiff ein Schauspieler aus Versehen, konnte sich eine Trappe öffnen oder ein Bühnenstück zur falschen Zeit bewegt werden, wodurch Unfälle passieren konnten.

9. Aberglauben: Die Schauspieler wünschen sich gegenseitig kein „Viel Erfolg!“

In vielen Kulturen gilt es als Unglück, wenn sich die Schauspieler gegenseitig „Glück“ oder „Erfolg“ wünschen. Deswegen sagt man, zum Beispiel, in Großbritannien „Break a leg!“ und in Frankreich „Merde!“ (ja, genau dieses Wort haben sie ausgewählt). Die Bedeutung ist ironisch: Das heraufbeschworene Unglück verhindert das echte Unglück.

10. Kleine abschließende Reflexion

Das Theater hat seine eigenen magischen Regeln. Nicht weil die Schauspieler abergläubisch sind, sondern weil jede Aufführung einzigartig, unwiederholbar und lebendig ist. Wenn man die Bühne betritt, taucht man in eine Welt ein, in der sich Realität und Mythos vermischen. Und wer weiß ... vielleicht lächelt jeden Abend ein kleines Gespenst vergangener Applause aus den Kulissen.

Mini-curiozități din istoria teatrului

1. În Evul Mediu, actorii nu aveau voie să fie îngropați în cimitire

Biserica considera teatrul „păcătos”, așa că actorii erau marginalizați. Mulți călătoreau din oraș în oraș, trăind din spectacole improvizate pe străzi. Astăzi, ei ar fi considerați influenceri de scenă – independenți, liberi, mereu în mișcare.

2. În Renaștere, teatrul a ieșit în stradă

În secolul al XVI-lea, actorii nu jucau doar în teatre. Mulți își montau spectacolele în piețe, pe căruțe transformate în scene mobile. Așa s-a născut *commedia dell'arte* în Italia, un teatru popular, plin de improvizație, măști și personaje precum Arlecchino. Publicul râdea, comenta, participa.

3. Teatrul clasic francez a impus reguli... aproape imposibile

La Paris, în secolul al XVII-lea, piesele trebuiau să respecte regula celor „cele trei unități”: de timp (24 ore), loc (un singur spațiu) și acțiune (o singură intrigă). Autori ca Molière sau Racine le-au transformat în artă.

4. Molière a murit... pe scenă!

Celebrul dramaturg francez Molière, autorul piesei *Bolnavul închipuit*, a murit chiar în timpul unei reprezentații. Unul dintre cele mai faimoase momente din viața lui este ultimul, care a devenit proverbial: a murit pe scenă, în timp ce juca *Bolnavul închipuit*. Ironia? Juca rolul unui om care se credea bolnav. Teatrul, până la ultima replică! În timp ce vorbea, s-a prăbușit pe scenă și a murit la puține ore după aceasta la casa sa, fără împărtășanie pentru că doi preoți refuzaseră să-l viziteze, iar al treilea a ajuns prea târziu.

5. În secolul XIX, teatrul a devenit... revoluționar

Cu autori ca Ibsen sau Cehov, teatrul a început să vorbească despre oameni obișnuiți, despre minciună, iubire, ipocrizie, libertate. Scenele nu mai erau pline de regi și cavaleri, ci de oameni reali. Așa s-a născut teatrul modern – oglinda societății.

6. În secolul XX, teatrul a început să strige

După cele două războaie mondiale, scena a devenit un loc al protestului și al introspecției. Regizori ca Bertolt Brecht, Grotowski sau Peter Brook au schimbat regulile: teatrul trebuia să te facă să *gândești*, nu doar să aplauzi.

7. În teatrul contemporan, scena poate fi oriunde

Astăzi, teatrul se joacă și în fabrici, parcuri, muzee sau chiar pe internet. Nu mai contează cortina, ci mesajul. Publicul poate merge prin spațiu, poate interacționa cu actorii sau chiar decide finalul poveștii. Teatrul de azi nu mai e doar artă, ci devine și o experiență.

8. Superstiție – În teatru nu se fluieră!

Se spune că fluieratul pe scenă sau în culise aduce ghinion. Legenda vine din vremea când luminile scenice erau controlate cu ajutorul mecanicilor de scenă, foști marinari care primeau semnale prin fluier. Dacă un actor fluiera din greșeală, s-ar fi putut ridica o trapă sau cădea un decor.

9. Superstiție – Actorii nu își spun niciodată „succes” între ei

În multe culturi teatrale, se consideră că „noroc” sau „succes” aduce ghinion. Așa că în Anglia se spune „Break a leg!”, iar în Franța „Merde!” (da, exact acel cuvânt). Sensul e ironic: ghinionul invocat previne ghinionul real.

10. Mini reflecție finală

Teatrul are regulile lui magice. Nu pentru că actorii sunt superstițioși, ci pentru că fiecare spectacol e unic, irepetabil și viu. Când pășești pe scenă, pătrunzi într-o lume unde realitatea și mitul se amestecă. Și, cine știe... poate că în fiecare seară, o mică fantomă a aplauzelor trecute zâmbește din culise.

Wie soll man sich die Aufführung ansehen? (den Themen und Figuren Aufmerksamkeit schenken)

Was ist der „Drache“ eigentlich?

Ist er ein reales Wesen oder ein Symbol?

Wie reagieren die Stadtbewohner auf die Idee der Freiheit?

Was ändert sich (oder auch nicht) nachdem der Drache getötet wird?

Kleine Beobachtungsübung: Schreibe drei Momente auf, die dir im Gedächtnis geblieben sind. Es müssen keine großen Szenen sein, es können auch Gesten, eine bestimmte Replik oder ein Lichtstrahl sein. Warum haben dich gerade diese Elemente angesprochen oder nicht?

Cum să privești spectacolul? (observare și atenție pe teme și personaje)

Cine e, de fapt, „dragonul”: o ființă reală sau un simbol?

Cum reacționează oamenii din oraș la ideea de libertate?

Ce se schimbă (sau nu) după ce dragonul este ucis?

Mini exercițiu de observare: Notează trei momente care ți-au rămas în minte (nu trebuie să fie scene mari, poate fi un gest, o replică, o lumină). Care este motivul pentru care te-au impresionat sau nu?

Mögliche Fragen zur Aufführung:

Geschichte: Worum ging es in der Geschichte? Was war anders als du erwartet hattest? Wie wurde die Geschichte erzählt? Welche größeren Konflikte wurden dargestellt?

Regie: Wie hat dir gefallen, wie der Regisseur die Geschichte erzählt hat? War es eher ein Märchen oder eher die heutige Realität? Wie hast du dich am Ende der Aufführung gefühlt? Befreit? Unruhig? Verwirrt? Wenn du der Regisseur wärst, was würdest du an der Art und Weise ändern, wie die Geschichte erzählt wird?

Schauspieler: Welche Figur hat dich am meisten beeindruckt? Warum? Wie sehen die Schauspieler aus? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Warum? Welche schauspielerische Leistung ist dir besonders aufgefallen? Warum? Gab es einen Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass ein Schauspieler dich direkt „angesehen“ hat, als würde er dich in die Geschichte einbeziehen?

Musik, Gesang und Tanz: Gab es Musik? Wurde gesungen oder getanzt?

Wann gab es Musik? Wie wurde sie eingesetzt? Hat sie die Emotionen unterstützt? War die Musik ein ironischer Kommentar, eine Emotion, eine Spannung, eine Warnung? Wie hat die Musik dazu beigetragen, dass Sie die Atmosphäre der von Dragon regierten Stadt spüren konnten?

Bühnenbild: Was ist dir als Erstes aufgefallen, als du den Saal betreten hast, bevor die Vorstellung begann? Wie sieht die Stadt aus, die vom Drachen beherrscht wird? Ist sie realistisch? Ist sie symbolisch? Welche Elemente des Bühnenbildes (Objekte, Formen, Farben) haben dich am stärksten beeindruckt? Welche Atmosphäre haben sie geschaffen? Was bedeutet für dich die Anwesenheit (oder Abwesenheit) des Drachen auf der Bühne: Ist er physisch präsent, angedeutet, unsichtbar? Wenn das Bühnenbild eine Metapher wäre, was würde es symbolisieren?

Kostüme: Was sagen dir die Kostüme über die Figuren im Stück? Wie unterscheiden sich die Kleider der Stadtbewohner von denen des Drachen oder Lancelots? Welche Farben dominieren in den Kostümen und wie verändern sie sich im Laufe des Stücks? Hattest du den Eindruck, dass die Kleidung eine bestimmte Epoche oder eher eine zeitlose Welt ausdrückt? Wenn du ein Kostüm neu entwerfen könntest, wessen wäre es und wie würdest du es gestalten, damit es die Idee von „Macht“ oder „Freiheit“ deutlicher vermittelt?

Multimedia: Wie war die Beleuchtung? Wie wurde Licht eingesetzt, um die Anwesenheit des Drachen anzudeuten? Gab es Momente, in denen Schatten, Leinwände oder Projektionen eine symbolische Rolle spielten? Gab es Musik, Geräusche oder Mikrofone? Gab es Projektionen? Was war Ihrer Meinung nach deren Rolle? Wenn Sie ein Bild oder eine Projektion wählen müssten, die das Ende repräsentiert, welches wäre das?

Verschiedenes: Welchen Gesamteindruck hat die Aufführung bei dir hinterlassen? Wie hast du das Ende interpretiert? Warst du überrascht? Wie würdest du einem Freund erklären, dass dieses Stück, obwohl es wie ein Märchen wirkt, eigentlich von uns allen handelt? Was möchtest du, dass die jugendlichen Zuschauer beim Verlassen des Theaters empfinden?

Plus / Minus: Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Wenn du eine einzige Botschaft aus dieser Aufführung mitnehmen könntest, welche wäre das?

Persönliche Reflexion: Was hast du aus dieser Erfahrung über dich selbst und/oder die Welt gelernt? Hast du jemals eine Situation erlebt, in der du dich entscheiden mussten, dich anzupassen oder deine Meinung zu sagen? Wie hast du darauf reagiert? Glaubst du, dass Menschen, ohne es zu merken, zu ihrem eigenen Drachen werden können?

Sugestii întrebări despre spectacol:

Istoric: Despre ce a fost vorba în poveste? Ce a fost diferit de ce credeai? Cum a fost spusă povestea? Ce conflicte majore sunt reprezentate?

Regia: Cum ți s-a părut felul în care regizorul a spus povestea? A fost mai aproape de un basm sau de o realitate actuală? Cum te-a făcut finalul spectacolului să te simți? Eliberat? Neliniștit? Confuz? Dacă ai fi tu regizorul, ce ai schimba în modul în care e spusă povestea?

Actori: Ce personaj te-a impresionat cel mai mult? De ce? Cum arată actorii? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? De ce? Ce performanță actricească ți-a atras atenția? De ce? A fost vreun moment în care ai simțit că un actor „te privea” direct, de parcă te-ar fi implicat în poveste?

Muzică, cântece și dans: A existat muzică? S-a cântat sau s-a dansat? Când a fost muzică? Cum a fost folosită? A susținut emoția? A fost muzica un comentariu ironic, o emoție, o tensiune, un avertisment? Cum te-a făcut muzica să simți atmosfera orașului condus de Dragon?

Scenografie: Ce ai observat prima dată când ai intrat în sala de spectacol, înainte de începerea spectacolului? Cum arată orașul dominat de Dragon? Este realist? Este simbolic? Ce elemente de decor (obiecte, forme, culori) ți s-au părut cele mai puternice? Ce atmosferă au creat? Ce înseamnă pentru tine prezența (sau absența) Dragonului pe scenă: este fizic, sugerat, invizibil? Dacă decorul ar fi o metaforă, ce ar simboliza el?

Costume: Ce îți spun costumele despre personajele din spectacol? Cum diferă hainele oamenilor din oraș de cele ale Dragonului sau ale lui Lancelot? Ce culori domină în costume și cum se schimbă acestea pe parcursul piesei? Ți s-a părut că hainele exprimă o epocă anume sau mai degrabă o lume fără timp? Dacă ai putea reimagina un costum, al cui ar fi și cum l-ai face să transmită mai clar ideea de „putere” sau „libertate”?

Multimedia: Cum era lumina? Cum s-a folosit lumina pentru a sugera prezența Dragonului? Există momente în care umbrele, ecranele sau proiecțiile au avut un rol simbolic? A existat muzică, zgomote sau microfoane? Au fost proiecții? Care credeți că a fost rolul acestora? Dacă ar trebui să alegeți o imagine-proiecție care să reprezinte finalul, ce ar fi?

Diverse: Ce impresie generală ți-a lăsat spectacolul? Cum ai interpretat finalul? Ai fost surprins/ă? Cum ați explica unui prieten că această piesă, deși pare un basm, este de fapt despre noi toți? Ce ați dori să simtă spectatorii adolescenți atunci când pleacă de la spectacol?

Plus/minus: Ce v-a plăcut în mod deosebit? Ce nu v-a plăcut? Dacă ar fi să duceți un singur mesaj din acest spectacol în lume, care ar fi acela?

Reflecție personală: Ce ai învățat despre tine și/sau despre lume din această experiență? Ați trăit vreodată o situație în care a trebuit să alegeți între a vă conforma sau a spune ce gândiți? Cum ați reacționat? Crezi că oamenii pot deveni, fără să-și dea seama, propriul lor dragon?

Vorschläge für Fragen an das künstlerische Team:

Allgemeine Fragen:

1. Was bedeutet für Sie das Stück „Der Drache“ – eine Geschichte über die Vergangenheit oder über die Gegenwart?
2. Hat sich während der Proben etwas in Ihnen als Menschen verändert?
3. Welche Reaktionen des Publikums haben Sie am meisten überrascht?
4. Wie wird eine Idee aus dem Text zu einem szenischen Moment – welcher Schritt/welche Phase begeistert euch am meisten?
5. Was würdet ihr euch wünschen, dass euch das junge Publikum nach diesem Stück fragt?
6. Wie seht ihr die Rolle des Theaters – ist es eher ein Ort der Flucht oder ein Ort des Verständnisses der Welt?
7. Wenn Sie mit Ihrer Figur sprechen könnten, was würden Sie ihr sagen?

Für den Regisseur / Regieassistenten:

1. Warum haben Sie „Der Drache“ für die Bühne ausgewählt?
2. Wie haben Sie den Ton des Stücks festgelegt – ist es ein Märchen, eine Satire, eine Geschichte über uns, über die Gegenwart?
3. Was war am schwierigsten darzustellen: die fantastische oder die menschliche Seite?
4. Der Drache im Stück ist eine Metapher. Wer ist für Sie der „Drache“ der heutigen Welt?
5. Was soll das junge Publikum nach dem Stück fühlen?
6. Hatten Sie ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Emotion im Kopf, die der gesamten Inszenierung zugrunde lag?
7. Wie baut man eine Bühnenwelt auf, in der Märchen auf politische Realität treffen?

Für den Schauspieler:

1. Wie war es für euch, allegorische Figuren wie den Drachen zum Leben zu erwecken, die keine gewöhnlichen Menschen, sondern Symbole sind?
2. Welche Szene war für euch die größte Herausforderung und warum?
3. Hat eure Persönlichkeit die Rolle, die ihr gespielt habt, beeinflusst?
4. Gab es eine Szene, die euch mehr bewegt hat als andere? Wie seid ihr mit den Emotionen auf der Bühne umgegangen?
5. Welche Eigenschaft Ihrer Figur hat Sie am meisten angezogen? Und welche hat Ihnen am wenigsten gefallen? Hatten Sie Schwierigkeiten, die Figur zu verstehen oder sich mit ihr zu identifizieren? Wenn Sie etwas an Ihrer Figur ändern könnten, was würden Sie ändern?
6. Was war die größte Herausforderung während der Proben?
7. Gibt es eine Zeile aus diesem Stück, die Sie besonders beeindruckt hat?

Sugestii întrebări pentru echipa artistică

Întrebări generale:

1. Ce înseamnă pentru voi spectacolul „Dragonul” – o poveste despre trecut sau despre prezent?
2. A fost ceva ce s-a schimbat în voi, ca oameni, în timpul repetițiilor?
3. Ce reacții v-au surprins cel mai mult din partea publicului?
4. Cum se transformă o idee din text într-un moment scenic - ce pas/etapă vă entuziasmează cel mai mult?
5. Ce ați vrea să vă întrebe publicul tânăr după acest spectacol?
6. Cum vezi rolul teatrului - e mai mult un loc de evadare sau un loc de înțelegere a lumii?
7. Dacă ai putea vorbi cu personajul tău, ce i-ai spune?

Pentru regizor/asistent de regie

1. Ce v-a făcut să alegeți „Dragonul” pentru scenă?
2. Cum ați decis tonul spectacolului – este un basm, o satiră, o poveste despre noi, despre prezent?
3. Ce a fost cel mai greu de redat: partea fantastică sau cea umană?
4. Dragonul din piesă este o metaforă. Pentru dumneavoastră, cine este „dragonul” lumii de azi?
5. Ce ați vrea să simtă publicul tânăr după ce vede spectacolul?
6. Ați avut în minte o anumită imagine sau emoție care a stat la baza întregului spectacol?
7. Cum se construiește o lume scenică în care basmul se întâlnește cu realitatea politică?

Pentru actor

1. Cum a fost pentru voi să dați viață unor personaje alegorice – cum este Dragonul – care nu sunt oameni obișnuiți, ci simboluri?
2. Care a fost cea mai provocatoare scenă de jucat și de ce?
3. V-a influențat personalitatea dumneavoastră în perspectiva rolului pe care l-ați jucat?
4. A existat o scenă care v-a emoționat mai mult decât altele? Cum ați gestionat emoțiile pe scenă?
5. Ce trăsătură a personajului v-a atras cel mai mult? Și care anume v-a displicut cel mai mult? Ați avut vreo dificultate în a înțelege sau a vă conecta cu personajul? Dacă ați putea schimba ceva la personajul dumneavoastră, ce ați schimba?
6. Care a fost cea mai mare provocare în timpul repetițiilor?
7. Există o replică din acest spectacol care v-a marcat?

Mögliche Diskussionsthemen nach der Vorstellung:

DE Was bedeutet Freiheit für Sie? Was bedeutet innere Freiheit?

Warum weigern sich die Menschen in der Stadt, gegen den Drachen zu kämpfen? Was symbolisiert Lancelot? Was symbolisiert Elsa? Was symbolisiert der Bürgermeister?

Warum fürchten die Figuren im Stück auch nach dem Tod des Drachen die Freiheit?

Kann ein „Bürgermeister“ zum neuen Drachen werden? Was symbolisiert dieses Ende?

Kennst du aktuelle Situationen (in der Gesellschaft, in der Schule, in den Medien), in denen du denselben Mechanismus der Angst oder des Konformismus beobachtest?

Welche Ähnlichkeiten findest du zwischen dem Drachen und Diktaturen in der Geschichte oder Gegenwart?

Tematici de discuție după vizionarea spectacolului

RO Ce înseamnă pentru tine libertatea? Dar libertatea interioară?

De ce oamenii din oraș refuză să lupte împotriva dragonului?

Ce simbolizează Lancelot? Dar Elsa? Dar primarul? De ce personajele din spectacol se tem de libertate chiar și după moartea Dragonului?

Poate un „primar” deveni noul Dragon? Ce simbolizează acest final?

Cunoști situații actuale (din societate, școală, media) unde vezi același mecanism al fricii sau al conformismului?

Ce asemănări găsești între dragon și dictaturile din istorie sau actualitate?

Übungen (vor und nach der Aufführung)

DE Vor der Aufführung (Diskussion): Was bedeutet „Macht” für dich? Und „Freiheit”? Was ist eine Diktatur? Wie entsteht sie? Warum akzeptieren Menschen Tyrannei? Gibt es in der heutigen Welt „Drachen”, die uns durch Angst, Manipulation oder Gleichgültigkeit kontrollieren? Glaubst du, dass Menschen sich an den Mangel an Freiheit gewöhnen können? Was bedeutet es, im Alltag Mut zu haben? Was ist die Verbindung zwischen Märchen und Realität?

Vor der Aufführung (Probe): Stell dir vor, du hörst folgende Nachricht: „Ein Ritter ist in der Stadt angekommen und will den Drachen töten, der seit 400 Jahren die Welt beherrscht.“ Schreibe eine kurze Reaktion (3-4 Zeilen): Was würdest du tun? Hättest du den Mut, ihm zu helfen, oder würdest du sagen, dass es besser ist, sich nicht einzumischen?

Nach der Aufführung: Kommentiere die folgenden Aussagen: „Der Drache ist in uns“ • „Es ist schwieriger, gegen einen Diktator zu kämpfen als gegen die Angst in dir selbst“ • „Drachen leben nicht in Märchen. Sie leben in Menschen. Aber es gibt auch die Menschen, die sie besiegen können.“

Activități (înainte și după spectacol)

RO Înainte de spectacol (dezbatere): Ce înseamnă pentru tine „puterea”? Dar „libertatea”? Ce este dictatura? Cum se instalează? De ce acceptă oamenii tirania? Există în lumea de azi „dragoni” care ne controlează prin frică, manipulare sau indiferență? Crezi că oamenii se pot obișnui cu lipsa libertății? Ce înseamnă să ai curaj în viața de zi cu zi? Care este legătura dintre basm și realitate?

Înainte de spectacol (provocare): Imaginează-ți că auzi o știre: „Un cavaler a sosit în oraș și vrea să-l omoare pe Dragonul care conduce lumea de 400 de ani.” Scrie o scurtă reacție (3-4 rânduri): Ce ai face tu? Ai avea curajul să-l ajuți sau ai spune că e mai bine să nu te bagi?

După spectacol: Comentează următoarele afirmații: „Dragonul e în noi” • „E mai greu să lupti cu un dictator decât cu frica din tine” • „Dragonii nu trăiesc în basme. Trăiesc în oameni. Dar tot oamenii sunt cei care îi pot învinge.”

Kreative Übungen

1. Schreibe einen Brief an Lancelot. Was würdest du ihm über Mut, über Menschen, über die Welt sagen? //
2. Verfasse eine Tagebuchseite aus der Perspektive von Elsa oder Lancelot (wie würde ein Tag in ihrem Leben nach dem Tod des Drachen aussehen?). //
3. Schreibe eine (von dir erfundene) Antwort, die Elsa am Ende des Stücks sagen könnte. Sie sollte zeigen, was sie aus der ganzen Geschichte gelernt hat. //
4. Schreibe einen Monolog eines Bewohners, der seinen Drachen verteidigt. //
5. Wende dich an den Drachen in der Stadt. Was würdest du ihm sagen? //
6. Schreibt als Team eine kurze Szene um, die in der Gegenwart spielt (Schule, soziale Netzwerke, Politik usw.). //
7. Erstellt ein visuelles Werk, das von den Themen des Stücks inspiriert ist. Vorschläge: Collagen mit Fotos und /oder Zitaten aus dem Stück. //
8. Erfindet einen alternativen Titel für das Stück. Wie würdet ihr die Geschichte nennen, wenn es den Drachen nicht gäbe? //
9. Zeichnet ein Symbol, das für euch Freiheit ausdrückt. //
10. Zeichnet, wie der „Drache in euch“ aussieht. Wie sehen Angst, Faulheit, Gleichgültigkeit aus? Gebt ihnen Form und Farbe. //
11. Wähle ein Wort, das die Aufführung beschreibt.

Denke über die beiden Figuren nach: Lancelot vs. der Drache

Was verbindet sie und was unterscheidet sie?
Was symbolisiert jeder von ihnen?
Wie setzen sie ihre Macht ein?
Welcher von ihnen ist näher an der heutigen Realität?

Exerciții creative

1. Scrie o scrisoare către Lancelot. Ce i-ai spune despre curaj, despre oameni, despre lume? //
2. Compune o pagină de jurnal din perspectiva Elsei sau a lui Lancelot (cum ar arăta o zi din viața lor după moartea Dragonului?). //
3. Scrie o replică (inventată de tine) pe care ar putea s-o spună Elsa la finalul piesei. Ea ar trebui să arate ce a învățat din toată povestea. //
4. Scrie un monolog al unui locuitor care își apără dragonul. //
5. Adresează-te dragonului din oraș. Ce i-ai spune? //
6. În echipă, rescrieți o scenă scurtă, dar plasată în prezent (școală, rețele sociale, politică etc). //
7. Realizează o lucrare vizuală inspirată din temele spectacolului. Sugestii: colaje cu fotografii și/sau citate din spectacol. //
8. Creează un titlu alternativ pentru spectacol. Cum ai numi tu povestea, dacă n-ar fi fost Dragonul? //
9. Desenează un simbol care să exprime libertatea pentru tine. //
10. Desenează cum arată „dragonul din tine”. Cum arată frica, lenea, indiferența? Dă-i formă și culoare. //
11. Alege un cuvânt care să descrie spectacolul.

Gândește-te la cele două personaje: Lancelot vs. Dragonul

Ce le apropie și ce le deosebește?
Ce simbolizează fiecare?
Cum folosesc puterea?
Care dintre ei e mai aproape de realitatea de astăzi?

Kreative Übungen

Fülle die Lücken mit dem aus, was deiner Meinung nach jede Figur am besten beschreibt. Schreibe ein Wort oder einen kurzen Ausdruck, der sie für dich definiert

Figur	Wie siehst du sie? (3 Wörter)	Was symbolisiert sie?
Drache	_____	_____
Lancelot	_____	_____
Elsa	_____	_____
Charlemagne	_____	_____
Bürgermeister	_____	_____
Heinrich	_____	_____
Stadtbewohner	_____	_____

Fülle Jeder von uns hat einen „kleinen Drachen“ in sich: eine Angst, eine Faulheit, eine Stimme, die sagt „es hat keinen Sinn“. Schreibe drei Dinge auf, die dich wie einen kleinen Drachen fühlen lassen, und drei Dinge, die dich zu einem Lancelot machen.

Ich
(kleiner Drache)

Ich
(Lancelot)

Exerciții creative

Completează spațiile libere cu ceea ce crezi că descrie cel mai bine fiecare personaj. Scrie un cuvânt sau o expresie scurtă care îl definește pentru tine.

Personajul	Cum îl vezi tu? (în 3 cuvinte)	Ce simbolizează?
Dragonul	_____	_____
Lancelot	_____	_____
Elsa	_____	_____
Charlemagne	_____	_____
Primarul	_____	_____
Heinrich	_____	_____
Oamenii din oraș	_____	_____

Fiecare dintre noi are un „mic dragon“ interior: o frică, o lene, o voce care spune „nu are rost“. Scrie trei lucruri care te fac să te simți ca un mic dragon și trei lucruri care te fac un Lancelot.

Eu
(mic dragon)

Eu
(Lancelot)

Kreative Übungen

Fülle die Antworten zu den nächsten Fragen aus:

1. Fabelwesen, das seit 400 Jahren die Stadt beherrscht. **a:** D_____
2. Die mutige junge Frau, die sich weigert, geopfert zu werden. **a:** E____
3. Der Ort, an dem Geschichten zum Leben erweckt werden. **a:** T_____
4. Die wichtigste Waffe gegen Angst. **a:** M____
5. Der Ort, an dem Geschichten gespielt werden. **a:** B_____
6. Der Mensch, der der Figur Leben einhaucht. **a:** S_____
7. Der Wunsch, die Welt zu beherrschen. **a:** M_____
8. Das Wort, das Diktaturen erschreckt. **a:** F_____
9. Das Gefühl, das lähmt und unterwirft. **a:** A_____
10. Der Ritter, der den Mut hat, „Nein“ zu sagen. **a:** L_____
11. Was symbolisiert die Figur Elsa in dem Stück? **a:** H_____
12. Was bleibt, wenn die Lichter der Bühne erlöschen?
a: G_____ / E_____
13. In ihm tauchen Könige, Zauberer, Drachen, Helden und Feen auf, aber hinter ihnen verbergen sich menschliche Dinge: Mut, Angst, Liebe, Hoffnung, Freiheitsdrang. **a:** M_____

Exerciții creative

Completați răspunsurile folosind indiciile de mai jos:

1. Ființă fabuloasă care domină orașul de 400 de ani. **r:** D_____
2. Tânăra curajoasă care refuză să fie sacrificată **r:** E____
3. Locul unde poveștile prind viață. **r:** T_____
4. Arma principală împotriva fricii. **r:** C_____
5. Spațiul unde se joacă poveștile. **r:** S_____
6. Omul care dă viață personajului. **r:** A_____
7. Dorința de a controla lumea. **r:** P_____
8. Cuvântul care sperie dictaturile. **r:** L_____
9. Sentimentul care paralizează și supune. **r:** F_____
10. Cavalerul care are curajul să spună „nu”. **r:** L_____
11. Ce simbolizează personajul Elsa în spectacol? **r:** S_____
12. Ce rămâne după ce luminile scenei se sting? **G:**_____ / **E:**_____
13. În el apar regi, vrăjitori, balauri, eroi și zâne, dar în spatele lor se ascund lucruri omenești: curajul, frica, iubirea, speranța, dorința de libertate. **r:** B_____

Kleiner Fragment aus Der Drache

ERSTER AKT

(In dieser Passage erfährt Lancelot vom Terror des Drachen und beschließt, ihn zum Kampf zu fordern.)

Lancelot. Ein Drache? Hervorragend!

Kater. Jedes Jahr sucht er sich eine Jungfrau aus. Er führt sie in seine Höhle. Dort heißt es, stirbt sie vor Ekel. Dieses Jahr hat er sich unsere Elsa ausgesucht.

Lancelot. Wie viele Köpfe hat er?

Kater. Drei.

Lancelot. Nicht schlecht. Und Tatzen?

Kater. Vier.

Lancelot. Na ja. Mit Krallen?

Kater. Ja! Fünf Krallen an jeder Tatze.

Lancelot. Und diese Krallen, sind sie scharf?

Kater. Messerscharf.

Lancelot. Ach. Atmet er Feuer aus?

Kater. Ja. Die Wälder brennen.

Lancelot. Steckt er in einem Schuppenpanzer?

Kater. In einem Schuppenpanzer.

Lancelot. Und der Schuppenpanzer ist wahrscheinlich sehr hart?

Kater. Wie sich das gehört.

Lancelot. Wie groß?

Kater. Wie die Kirche.

Lancelot. Alles klar.

Kater. Werden Sie mit ihm kämpfen?

Lancelot. Wie werden sehen.

Kater. Werden Sie mit ihm kämpfen?

Lancelot. Ja. Vielleicht.

Kater. Aufstehen.

Lancelot. Was ist los?

Kater. Sie kommen.

(Elsa und Charlesmagne treten ein.)

Lancelot. Wünsche Gesundheit, guter Herr und schönes Fräulein.

Charlesmagne. Wünsche Gesundheit, junger Mann.

Lancelot. Ihr Haus sah mich einladend an, die Tür stand weit offen, so daß ich unaufgefordert eintrat. Verzeiht mir.

Charlesmagne. Nicht doch. Unsere Türen stehen jedem offen.

Charlesmagne. Setzen Sie sich, junger Freund. Ich sehe Fremdlinge gern.

Elsa. Sie sind sicher müde. Setzen Sie sich.

Lancelot. Danke.

Charlesmagne. Sie werden sich bei uns gut ausruhen. Unsere Stadt ist still. Hier passiert nichts.

Lancelot. Nichts?

Charlesmagne. Nichts. Vorige Woche hatten wir sehr starken Wind. Er hätte fast ein Dach davongetragen. Aber das ist kein Ereignis.

Lancelot. Verzeihen Sie... Sie sagten, Ihre Stadt sei still?

Elsa. Freilich.

Lancelot. Und der Drache?

Charlesmagne. Ach, der... Wir haben uns an ihn gewöhnt. Er lebt schon vierhundert Jahre bei uns.

Lancelot. Wie ich höre, soll Ihre Tochter...

Elsa. Herr Wanderer...

Lancelot. Ich heiße Lancelot.

Elsa. Herr Lancelot, verzeihen Sie mir, aber ich muß Sie bitten, darüber kein Wort.

Lancelot. Warum?

Elsa. Weil daran nichts zu ändern ist.

Charlesmagne. Ja, daran ist nichts zu ändern. Wir haben einen Spaziergang durch den Wald gemacht und haben alles schön ausführlich besprochen. Wenn der Drache sie morgen hinweggeführt hat, sterbe auch ich.

Elsa. Papa, sprich nicht davon.

Charlesmagne. Ich bin schon still, ich bin schon still.

Lancelot. Erzählen sie mir bitte vom Drachen?

Charlesmagne. Bevor der Drache zu uns kam, vor mehr als 400 Jahren, war die Welt ein schrecklicher, unbeherrschter Ort. Die Menschen lebten unter den Tieren, wild und krank.

Kater. Es gab keine Ordnung, kein Feuer und kein sauberes Wasser. Die Menschen haben sich gegenseitig aufgefressen und sich mit Tieren gepaart.

Charlesmagne. Bis an dem gesegneten Tag als unser Retter kam.

Elsa. Er kam vom Himmel herab, mit seinen großen Flügeln hat er uns umarmt und lehrte uns, wie man das Wasser verwendet, wie man Äcker und Häuser baut.

Kater. und er brachte das Feuer zu uns.

Charlemagne. Er hat uns zu einer Gesellschaft geschmiedet. Ja, er hat uns mit eiserner Hand geführt, niedergeschmettert und zu Asche gemacht - doch das haben wir gebraucht.

Lancelot. Erlauben Sie mir eine Frage. Hat niemand versucht, mit dem Drachen zu kämpfen?

Elsa: Seit der Urgeschichte leben Drachen friedlich unter Menschen. Viele Völker verehren sie als Götter. Dennoch sind sie bewunderungswürdige Strategen und große Taktiker.

Charlesmagne. Und unser Drache ist der größte. Er greift den Feind unerwartet an, bewirft ihn von oben mit Steinen, stürzt sich dann senkrecht herab, genau auf den Kopf des Pferdes und schlägt es mit Feuer, wodurch das arme Tier völlig demoralisiert wird: Dann zerfetzt er mit seinen Krallen den Reiter.

Elsa. Bitte, essen Sie.

Charlesmagne. Trotzdem haben sich viele ihm entgegengestellt und dabei einen blutigen Tod gestorben. Die ruhmreichsten Krieger der Welt wurden kalt erschlagen. In den letzten zweihundert Jahren - hat keiner mehr versucht mit unserem Drachen zu kämpfen.

Lancelot. Ist schon einmal die ganze Stadt gegen ihn angetreten?

Charlesmagne. Ja.

Lanzelot. Und?

Charlesmagne. Er brannte die Vorstadt nieder und brachte die Hälfte der Einwohner durch giftige Dämpfe um den Verstand. Das ist ein großer Krieger!

Lanzelot. Sie verzeihen meine ständige Fragerei - es will jetzt niemand mehr gegen den Drachen kämpfen? Das hat ihn vollends dreist gemacht.

Charlesmagne. Nein, ich bitte Sie! Er ist so gut! Als unserer Stadt die Cholera drohte, hat er auf Bitten des Stadtarztes sein Feuer auf den See gehaucht und ihn zum Kochen gebracht. Die ganze Stadt trank abgekochtes Wasser und wurde von der Epidemie verschont.

Lanzelot. Ist das lange her?

Charlesmagne. Aber nein. Vor zweiundachtzig Jahren. Gute Taten vergißt man nicht.

Lanzelot. Was hat er sonst Gutes vollbracht, euer Drache?

Charlesmagne. Er hat uns von den Zigeunern befreit.

Lanzelot. Aber das sind sehr liebe Menschen.

Charlesmagne. Zwar habe ich in meinem Leben noch keinen Zigeuner gesehen. Aber das habe ich schon in der Schule gehabt, daß Zigeuner entsetzliche Menschen sind.

Lanzelot. Weshalb?

Charlesmagne. Das sind Vagabunden von Natur aus und von Bluts wegen. Sie sind Feinde jedes beliebigen Staatssystems, sonst würden sie sich irgendwo niederlassen und nicht von Ort zu Ort ziehen. Ihren Liedern fehlt Männlichkeit, und ihre Ideen sind zerstörerisch. Sie stehlen Kinder. Und dringen überall ein. Jetzt haben wir uns von ihnen eingewaschen, aber noch vor hundert Jahren mußte jeder Dunkelhaarige beweisen, daß er kein Zigeunerblut in sich hat.

Lanzelot. Wer hat euch das erzählt?

Charlesmagne. Unser Drache. Die Zigeuner haben sich frech gegen ihn erhoben in den ersten Jahren seiner Macht.

Lanzelot. Weil sie unerschrockene, freie Menschen sind.

Charlesmagne. Also musste er sie alle vernichten. Wie sollte es anders sein? Es ist gut einen Drachen zu haben. Solange er da ist, wagt kein anderer Drache, uns anzurühren. Es ist gut seinen Drachen zu haben.

Lanzelot. Alle anderen Drachen sind meines Wissens erledigt.

Charlesmagne. Wer weiß! Ich versichere Ihnen, es gibt nur eine Möglichkeit, von Drachen verschont zu bleiben: man muß einen eigenen Drachen haben. Aber genug, erzählen Sie uns lieber etwas Interessantes.

Lanzelot. Gut. Wissen Sie, was das Buch der Leiden ist?

Charlesmagne. Nein.

Lanzelot. Dann werde ich es Ihnen sagen. Fünf Jahre zu Fuß von hier, in den schwarzen Bergen, gibt es eine große Höhle, und in dieser Höhle liegt ein Buch. Niemand rührt es an, aber jeden Tag werden neue Seiten beschrieben. Wer schreibt? Die ganze Welt. Alle Verbrechen und alles Unglück werden von Zweig zu Zweig, von Tropfen zu Tropfen, von Wolke zu Wolke getragen, und so gelangen die Leiden der Menschen in die Höhle der schwarzen Berge, und das Buch füllt sich. Für wen wird dieses Buch geschrieben? Für mich.

Elsa. Für Sie?

Lanzelot. Für uns, für mich und einige andere. Wir haben das Buch ausfindig gemacht und hineingesehen. Wer einmal in dieses Buch hineinsieht, der findet keine Ruhe mehr. Zu viele Leiden stehen in diesem Buch. Zu viele Klagen. Sie verlangen nach Antwort. Und wir antworten.

Elsa. Und wie?

Lanzelot. Wir mischen uns in fremde Angelegenheiten, wir helfen, wem geholfen werden muß und vernichten, was vernichtet werden muß. Soll ich euch helfen?

Charlesmagne. Wie wollen Sie uns helfen? Wie können Sie uns helfen?

Lanzelot. Ich fordere den Drachen zum Kampf.

Elsa. Nein! Er wird Sie töten, und das überschattet die letzten Stunden meines Lebens.

Lanzelot. Ich fordere den Drachen zum Kampf!

(Man hört ein immer mehr anwachsendes Pfeifen, Lärm, Geheul, Gebrüll. Die Scheiben klirren. Glut loht hinter den Fenstern auf.)

(Das Heulen und Pfeifen reißt plötzlich ab. Lautes Klopfen an der Tür.)

Heinrich. Der Herr Drache erweist ihnen die Ehre.

Mann. Kinder, wie gehts? Elsa, guten Tag, Kleines! Besuch. Wer ist das?

Charlesmagne. Das ist ein Fremdling, ein Wanderer.

Mann. Was? Die Meldung laut und deutlich, wie sichs für einen Soldaten gehört.

Charlesmagne. Ein Fremdling!

Mann. Fremdling! Was glotzt du?

Lanzelot. Ich warte auf den Drachen.

Mann. Ha, ha! Ich bin der Drache.

Lanzelot. Sie? Man sagte mir, Sie hätten drei Köpfe, Krallen und alles riesengroß.

Drache. Ich mache heute keine Umstände, bin ohne Rangabzeichen.

Charlesmagne. Der Herr Drache lebt schon so lange unter uns Menschen, daß er sich gelegentlich selber in einen Menschen verwandelt und uns gutnachbarlich besucht.

Drache. Ja! Lieber Charlesmagne, ich bin wirklich euer Freund.

Drache. Bist du Zigeuner?

Charlesmagne. Aber, ich bitte Sie! Das ist ein lieber Mensch.

Drache. Ich bin der Freund eurer Kindheit.

Kater. Nicht wundern, Lanzelot. Er hat viele Köpfe und wechselt sie nach Belieben.

Drache. Ich bin der Freund der Kindheit eurer Väter, der Kindheit eurer Großväter, ja der Kindheit eurer Urgroßväter. Ihren Ur-Urgroßvater habe ich gekannt in kurzen Hosen.

Drache. Teufel! Eine Träne. Der Fremdling glotzt. Solche Gefühle hattest du nicht von mir erwartet, wie? Antworte! Er findet keine Worte, der Hundesohn.

Drache. Schon gut. Macht nichts. Elsa!

Elsa. Ja, Herr Drache.

Drache. Gib Pfötchen. (Elsa streckt dem Drachen die Hand hin.) Schelmin. Närrchen. Ein warmes Pfötchen. Schnütchen höher! Lächle. So. Was hast du, Fremdling?

Lanzelot. Ich ergötze mich.

Drache. Immerzu, ergötze dich. Bei uns wird nicht lange gefackelt. Nach Soldatenbrauch.

Eins, zwei, Kummer geht vorbei! Iß!

Lanzelot. Danke, bin satt.

Drache. Macht nichts, iß. Warum bist du hier?

Lancelot. Beruflich.
 Drache. Was?
 Lancelot. Beruflich.
 Drache. Also sprich.
 Lancelot. Dich töten.
 Drache. Lauter!
 Elsa. Nein. Er macht Spaß. Wünschen Sie noch einmal meine Hand, Herr Drache?
 Drache. Was?
 Lancelot. Ich fordere dich zum Kampf, Drache, hörst du? Zum drittenmal - ich fordere dich zum Kampf.
 Drache. Der Narr. Da schweigst du? Hast Angst, was?
 Lancelot. Nein.
 Drache. Sie heißen Lancelot?
 Lancelot. Ja.
 Drache. Sie sind ein Nachkomme des fahrenden Ritters Lancelot?
 Lancelot. Ein entfernter Verwandter von mir. Mütterlicherseits.
 Drache. Ich nehme ihre Herausforderung an. Fahrende Ritter sind wie Zigeuner. Sie müssen vernichtet werden. Ich habe vernichtet: achthundertneun Ritter, neunhundertfünf Leutchen unbekannten Stands, einen angetrunkenen Greis, zwei Wahnsinnige, zwei Damen - Mutter und Tante zweier von mir ausgewählter Jungfrauen - und einen minderjährigen Bengel - Bruder einer anderen Jungfrau. Außerdem sechs Armeen und fünf meuternde Menschenhaufen.
 Charlesmagne. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Drache.
 Drache. Danke.

Mini-fragment din „Dragonul”

ACTUL I

(momentul în care Lancelot află despre teroarea în care trăiesc oamenii și decide să-l provoace pe Dragon.)
 Lancelot: Un dragon? Excelent!
 Pisica: În fiecare an dragonul alege o fecioară. O răpește și o duce la el în peșteră. Nu o mai vedem niciodată. Se spune că acolo moare de scârbă. Anul acesta a ales-o pe Elsa!
 Lancelot: Câte capete are?
 Pisica: Trei.
 Lancelot: Nu e rău. Și labe?
 Pisica: Patru.
 Lancelot: Ei bine, da. Cu gheare?
 Pisica: Da. Cinci la fiecare labă.
 Lancelot: Și ghearele astea, sunt ascuțite?
 Pisica: Precum cuțitele.
 Lancelot: Oh. Și scui pă foc?
 Pisica: Da. Ard pădurile.
 Lancelot: Are armură din solzi?
 Pisica: Armură din solzi.
 Lancelot: Armura asta din solzi e dură, nu?
 Pisica: Așa cum ar trebui să fie.
 Lancelot: Cât de mare?
 Pisica: Cât o biserică.
 Lancelot: Am înțeles.
 Pisica: Te vei lupta cu el, domnule?
 Lancelot: Vom vedea.
 Pisica: Ridică-te.
 Lancelot: Ce este?
 Domnul Charlemagne: Se întorc.
 Lancelot: Sănătate bună, stimate domn și frumoasă doamnă.
 Domnul Charlemagne: Sănătate bună, tinere.
 Lancelot: Casa ta arăta atât de primitoare, poarta era larg deschisă, așa că am intrat fără invitație. Iartă-mă.
 Domnul Charlemagne: Nu e nevoie să ceri iertare, ușa noastră este deschisă pentru toată lumea. (...) Stai jos, tinere prieten. Îmi plac călătoriile. Trebuie că ești epuizat. Stai jos.
 Lancelot: Mulțumesc.
 Domnul Charlemagne: Te poți odihni la noi. Orașul e liniștit. Nimic nu se întâmplă aici.
 Lancelot: Chiar nimic?
 Domnul Charlemagne: Chiar nimic. Bine, săptămâna trecută a bătut vântul destul de tare. Acoperișul uneia dintre care aproape că a fost luat pe sus. Dar asta nu e mare lucru, nu?
 Elsa: Cina este pe masă. Te rog.
 Lancelot: Mă scuzați... Ați spus că orașul este liniștit.

Domnul Charlemagne: Desigur.

Lancelot: Și dragonul?

Domnul Charlemagne: Oh, el... Ne-am obișnuit cu el. Trăiește printre noi de patru sute de ani.

Lancelot: Am auzit că fiica dumneavoastră...

Domnul Charlemagne: Domnule călător...

Lancelot: Numele meu este Lancelot.

Domnul Charlemagne: Domnule Lancelot, să mă ierți, dar te rog să nu mai scoți o vorbă despre asta.

Lancelot: De ce nu?

Elsa: Pentru că nu lucrurile nu mai pot fi schimbate.

Domnul Charlemagne: Da, nimic nu mai poate fi făcut în privința asta. Am făcut o plimbare prin pădure și am discutat totul frumos și amănunțit. Când dragonul o va lua mâine, voi muri și eu.

Elsa: Tată, nu mai pomeni despre asta.

Domnul Charlemagne: Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic.

Lancelot: Vrei, te rog, să-mi spui despre dragon?

Domnul Charlemagne: Înainte ca dragonul să vină la noi, acum mai bine de 400 de ani, lumea era un loc teribil, necontrolat. Oamenii obișnuiau să trăiască printre bestii, sălbătice și bolnave. Nu exista ordine, nu exista foc și nici apă curată. Oamenii se hrăneau unii cu alții și se împerecheau cu fiarele, până în acea zi binecuvântată, când a venit salvatorul nostru. A coborât din cer, ne-a îmbrățișat cu aripile sale uriașe și ne-a învățat...Cum să folosim apa, cum să construim case și să cultivăm câmpul.

Elsa: Și ne-a adus focul.

Domnul Charlemagne: El ne-a făurit societatea. Da, ne-a condus cu un pumn de fier și ne-a ars până am devenit cenușă - dar de asta aveam nevoie.

Lancelot: Mă iertați, doar o singură întrebare. Nu a încercat nimeni să se lupte cu dragonul?

Domnul Charlemagne: Din cele mai vechi timpuri, dragonii au trăit în pace printre oameni. Multe națiuni obișnuiau să li se închine ca unor zei. Ei sunt însă admirabili strategii și mari tacticieni. Dragonul nostru este cel mai bun. Atacă inamicul pe neașteptate, îl bombardează cu pietre, se năpustește spre el, chiar pe deasupra capului calului, pe care îl scuipă cu foc - ceea ce demoralizează total bietul animal. Apoi îl sfășie pe călăreț cu ghearele. Ei bine, și în cele din urmă nimeni nu a mai îndrăznit să meargă împotriva lui...

Elsa: Vă rog, mâncați.

Domnul Charlemagne: Cu toate acestea, mulți au îndrăznit să se opună lui și au murit de moarte crudă. Cei mai faimoși războinici din lume au fost uciși cu sânge rece. În ultimul două sute de ani, nimeni nu a mai încercat să lupte cu dragonul.

Lancelot: Nu ați încercat să luptați cu toții, tot orașul, împotriva lui.

Domnul Charlemagne: Ba da.

Lancelot: Și?

Domnul Charlemagne: A părjolit cartierele, iar jumătate din locuitori au luat-o razna din cauza fumului otrăvitor. E un războinic încercat.

Elsa: Te rog, mănâncă ceva.

Lancelot: Da, voi mânca. Mă iertați că vă tot trag de limbă, dar chiar nu mai vrea nimeni să se lupte cu dragonul?

Domnul Charlemagne: Nu, vă rog. E atât de amabil. Atunci când orașul a fost amenințat de holeră, la rugămintea medicului, dragonul a suflat foc pe lac și astfel l-a fiert. Întregul oraș a băut apă fiartă, ceea ce l-a salvat de epidemie.

Lancelot: S-a întâmplat demult?

Domnul Charlemagne: Nu foarte demult. Acum 82 de ani. Dar faptele bune nu se uită niciodată.

Lancelot: Ce alte fapte bune a mai făcut dragonul vostru?

Domnul Charlemagne: Ne-a scăpat de ȣigani.

Lancelot: Dar ȣiganii sunt oameni de treabă.

Domnul Charlemagne: Nu am văzut niciunul în viața mea, dar încă din clasele primare ni s-a spus că ȣiganii sunt groaznici.

Lancelot: De ce?

Domnul Charlemagne: Sunt vagabonzi prin natura lor, e în sângele lor. Sunt dușmanii oricărui stat organizat - altfel s-ar fi stabilit de mult timp, în loc să hoinărească încoace și încolo. Cântecurile lor sunt fără curaj, iar ideile lor sunt distructive. Și fură copii. Se furișează peste tot. Acum ne-am curățat complet de ei, dar până acum o sută de ani orice brunet trebuia să dovedească faptul că nu are sânge de ȣigan.

Lancelot: Cine v-a spus toate lucrurile acestea?

Domnul Charlemagne: Dragonul nostru. În primul an al domniei sale, ȣiganii l-au sfidat cu nerușinare. Astfel că a trebuit să îi ucidă pe toți. Cum altfel? E bine să ai un dragon. Atâta vreme cât e el aici, niciun alt dragon nu va îndrăzni să ne atace.

Lancelot: Din câte știu eu, toți dragonii au fost uciși acum multă vreme.

Domnul Charlemagne: Cine știe! Te asigură că singura cale de a te pune la adăpost de un dragon este să ai dragonul tău. Am vorbit prea mult despre asta. Spune-ne ceva interesant.

Lancelot: Prea bine. Ați auzit de Cartea Durerii?

Domnul Charlemagne: Nu.

Lancelot: Atunci vă voi spune despre ea. La cinci ani de mers pe jos de aici, în Munții Negri, există o peșteră uriașă, iar în această peșteră se află o carte. Nimeni nu se atinge de ea, și totuși, în fiecare zi sunt scrise pagini după pagini. Cine le scrie? Întreaga lume! Toate crimele, toate necazurile sunt purtate de la o ramură la alta, de la o picătură la alta, de la un nor la altul, și astfel toate plângerile omenirii ajung în peștera din Munții Negri, iar cartea se face tot mai groasă. Pentru cine se scrie cartea? Pentru mine.

Domnul Charlemagne: Pentru tine?

Lancelot: Pentru noi. Pentru mine și pentru câțiva alții. Am găsit cartea și am citit-o. Dar cine se uită o dată în acea carte, nu-și va mai găsi niciodată liniștea. Sunt prea multe rugăminți strânse acolo. Prea multe plângeri. Ele caută o rezolvare. Și asta este ceea ce facem noi.

Domnul Charlemagne: Cum anume?

Lancelot: Ne băgăm nasul în treburile altora. Îi ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor și îi distrugem pe cei care trebuie distruși. Să vă ajut?

Domnul Charlemagne: Cum vrei tu să ne ajuți pe noi? Cum ai putea să ne ajuți? (...)

Lancelot: Îl voi provoca pe dragon la luptă!

Domnul Charlemagne: Intră!

Domnul Charlemagne: Domnule Dragon.

Domnul Charlemagne: Vă rog!

Dragonul: Cum merge treaba, copii? Elsa, salut, micuț! Un musafir. Cine-i?

Elsa: Un străin, un călător.

Dragonul: Răspunde-mi tare și precis, cum ar face-o un soldat.

Elsa: E un străin!

Dragonul: Nu e un țigan?

Elsa: Nu, doamne ferește! E un om de treabă.

Dragonul: Poftim?

Elsa: Un om de treabă!

Dragonul: Foarte bine. Călătorule! De ce te holbezi la ușă?

Lancelot: Aștept dragonul.

Dragonul: Ha-ha! Eu sunt dragonul!

Lancelot: Mi s-a spus că ai avea trei capete, gheare, toate cele!

Dragonul: Fără formalități azi, fără embleme!

Domnul Charlemagne: Domnul Dragon a trăit printre noi, oamenii, atât de multă vreme încât, ocazional, se transformă într-un om și ne vizitează, un vecin prietenos.

Dragonul: Chiar așa. Sunt prietenul tău, dragul meu Charlemagne.

Domnul Charlemagne: I: Nu te mira, Lancelot. Are multe capete și le schimbă după cum găsește de cuvință.

Dragonul: Da, chiar mai mult, sunt prietenul tău din copilărie. Sunt prietenul din copilărie al părinților, tăi și străbunicilor tăi. L-am cunoscut pe stră-stră-străbunicul tău când încă purta pantaloni scurți. La naiba! O lacrimă. Străinul se holbează. Nu te așteptai la asemenea sentimente din partea mea, nu-i așa? Răspunde-mi! Nenorocitul nu-și găsește cuvintele.

Las-o baltă. Nu-i nimic. Elsa!

Elsa: Da, domnule Dragon?

Dragonul: Lăbuța ta. Ticălos mic. Clovn. Ce lăbuță caldă. Botul sus! Zâmbește. Așa, așa. Ce-i cu tine, străinule?

Lancelot: Mă amuz.

Dragonul: Un răspuns clar. Lăudabil. Dă-i drumul, distrează-te. Există reguli simple aici. Ca pentru toți soldații. Unu-doi, lacrimile nu sunt bune. Mănâncă!

Lancelot: Mulțumesc, sunt sătul.

Dragonul: Nu-i nimic, mănâncă. De ce ai venit?

Lancelot: Cu treabă.

Dragonul: Poftim?

Lancelot: Cu treabă.

Dragonul: Să auzim.

Lancelot: Să teucid.

Dragonul: Mai tare!

Elsa: Nu, nu! Glumește! Uite, nu vrei din nou mâna mea, Domnule Dragon?

Dragonul: Poftim?

Lancelot: Te provoc la luptă, dragonule. Pe asta ai auzit-o? Pentru a treia oară, te provoc la

luptă!

Dragonul: Idiotul. Acum taci? Ți-e frică, nu-i așa?

Lancelot: Nu.

Dragonul: Prea bine. Deci numele tău e Lancelot?

Lancelot: Da.

Dragonul: Ești cumva înrudit cu faimosul cavaler rătăcitor Lancelot?

Lancelot: Suntem rude îndepărtate. Din partea mamei.

Dragonul: Accept provocarea. Cavalerii rătăcitori sunt ca ȋiganii. Ei trebuie distruși. Am distrus opt sute nouă cavaleri, nouă sute cinci persoane de condiție necunoscută, un bătrân bețiv, doi nebuni, două femei - mama și mătușa unor fecioare pe care le alesesem - și un puști de doisprezece ani - fratele unei alte fecioare. În plus, am anihilat șase armate și cinci gloate dezlănțuite.

Domnul Charlemagne: Vă rog, domnule, stați jos.

Dragonul: Mulțumesc.

Redaktion/Redactarea: **Diana Sărbu, Mira Țara, Sarah Malekshian, Cristian Vicol**
 Übersetzung ins Deutsche/Traducere în limba germană: **Mira Țara**
 Fotos/Fotografiile: **Ovidiu Zimcea**
 Grafische Gestaltung/Realizarea grafică: **Andor Szabó**
 Produktion/Producția: **Diana Sărbu, Mira Țara**
 Im Rahmen des Projekts „ImpulsTeatru“: Konzept und Leitung/
 În cadrul proiectului „ImpulsTeatru“: concept și coordonare Diana Sărbu
 Deutsches Staatstheater Temeswar/Teatrul German de Stat Timișoara
 Intendant/Manager: **Lucian Vărșăndan**
 Stellvertretender Intendant/Director general adjunct: **Laurence Rippel**
 Stellvertretender Intendant und künstlerischer Leiter/
 Director adjunct artistic: **Clemens Bechtel**
 Leitung der Abteilung für Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit/
 Șef serviciu dramaturgie și organizare spectacole: **Cristian Vicol**
 Str. Mărășești 2, 300080 Timișoara, România
 E-Mail: sekretariat@dstt.ro/secretariat@dstt.ro
 www.teatrulgerman.ro

„ImpulsTeatru“ – kulturelles Projekt kofinanziert vom Kreisrat Temesch/
 proiect cultural co-finanțat de Consiliul Județean Timiș
 Bibliografie
 Drimba, Ovidiu: *Istoria teatrului universal*, Editura Saeculum I.O., București 2005
 Pavis, Patrice: *Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis*
 (Dicționar de termeni teatrali: termeni, concepte și analiză),
 Tradus de Christine Shantz, Toronto, Buffalo 1998

DE

RO

IMPULS
CHALLENGER
DEADLY