1

Both are mothers and of different generations

Dear Helen Durning,

my name is Isabel Ostergaard. I am a filmmaker and a mother, and I have read your book "Another Life" for the first time four years ago, during the first year after giving birth to my daughter. Back then, it touched me deeply and I felt very recognized in the descriptions of the many ambivalences regarding Motherhood, which I have also experienced.

At the moment, I am working on a concept in which a fictional exchange of letters by two women is to be realized as a film. Both are mothers and of different generations. The older one, a writer, could be the mother of the younger, a filmmaker. Their exchange is to be about the relationship between motherhood and artistic work.

I instantly thought of your book when I went through the literature that strongly impressed me regarding the subject. So, I read it again and this time, the second part appealed to me more - where the child is already a bit older and first-person narrator Fiona, starts to reconquer her life. The circumstances of there not being a lot of care options at the end of the sixties, which made her participate in the set-up of a daycare center. The part where she joins a women's group to talk openly with others about her feelings and needs. And finally, where she decides to really become a writer and even sacrifices her PhD to do that. As if motherhood helped her to determine better what she really wants.

To me right now, motherhood seems to be more like stepping on the brakes. Since I became a mother, I'm not really progressing artistically. For one part, there may be organizational reasons, mainly due to the permanent lack of time. But I have also have an increasing feeling that in line with the external circumstances, something inside me has changed, which, at least temporarily, makes my artistic work more difficult. I feel that both motherhood and filmmaking are very absolute things, and maybe the problem is that one absolute entity cannot have another standing next to it.

Today, I don't remember how I got the idea to make a film exploring my motherhood in relation to my artistic work. It’s probably related to the wish to combine both things. However, I know that I have reached a stag e with this project at which I feel I am up against a wall. I am in a deadlock and can sense a massive resistance to make a subject of my life or everyday business. I feel a huge desire for an external object that has nothing to do with me and that I could take up as a topic for a film. But before I abandon the project completely, I decided to write a real letter and, in this way, try to find new ideas via something outside myself. So - maybe you can help me in some way or another?

With kind regards, Isabel

2

Just write about your situation

Dear Isabel,

Thank you for your letter and your openness. I was very pleased to hear that my book struck a chord with you so many years after I wrote it.

You asked me whether I could help you. A spontaneous piece of advice would be this: if you do not know why you want to make the film, then it might be better not to.

On the other hand, I feel you have an internal idea of it, but at the moment you have perhaps just lost the thread, or you lack the energy for it. You mentioned a reluctance to write about yourself, but I have the impression that in your letter you have said very little about yourself, and almost nothing about your child and being a mother. Perhaps, instead of writing about the film you would like to make and the difficulties and doubts you are experiencing concerning it, you could ”just” write about your situation? I always advise my students of autobiographical writing to ”start with something in the present and through it build a bridge to the past”. If this opens up too broad an aspect for you, a concrete question might help you get started: what do you like about life with your daughter, and what do you miss from what defined your former life?

Kind regards from North Berwick, Helen

P.S. Are you planning to use what I write for your film? And what would a video letter exchange be like?

3

When I think back on my life without a child

Dear Helen,

thank you for your reply. I must admit I was a bit bummed at first and almost outraged about you saying I had barely told anything about myself. After rereading my letter, I must admit you were right.

When I now try to write about my situation, I don't know where to begin in the first place, and secondly I don't know if and why this could ever be interesting to other people.

However, to avoid another instant deadlock, I will indeed try out your concrete question: what do I like about the life with my daughter and what do I lack from my former life? First I want to say I don’t agree with the idea of separating my life into a „before“ and „after“ on the other hand it unfortunately corresponds exactly with my perception in many ways.

In this context, I am once again reminded of your book and how much I was interested in the story within the story: the novel Fiona writes exploring the life of a mother who creates a parallel identity in which she isn't a mother alongside her life with her family. Where she pretends she has to go on weekly trips for 2 days to another city for a teaching assignment. The fact that there is no assignment but that the trips to this other city take place eitherway. How she employs it as a bridge to another life. The life, into which she dives deeper and deeper until she reaches the point at which she abandons her family and effectively her child, too.

When I think back on my life without a child, what I miss the most are the research trips and shootings I made based on a loose script. Those were trips on which I never knew exactly where I was going, where I took up the flow according to whatever happened in order to enter a creative process feeding directly from my current experiences. It's this state of open-ended rambling that I cannot practice anymore and that I find hard to create inside myself. Each time away must be organized and has its planned limits. In addition, I also miss the free space inside me which could be occupied by all kind of things. Now, it mostly consists of my daughter and everything connected with her, and along with the strong love there are so many profane things like whatever I have to organise and provide.

This very moment it just occurred to me that I replied to your question in the opposite order; by going to the second part first and without even thinking about it

I don't know why it is so much easier for me to talk about the difficulties than about what is making me happy. I assume the happiness appears too private for me.

Of course, the difficulties are also private but it's somehow easier to associate those with a social relevance. Maybe because I got the impression that many things I suffer from are based on structural inequalities and the preassigned social expectations and ideas regarding beeing a mother.

What I like about life with my daughter is the strong strong rooting in the present. Her intensity sometimes feels like an amplifier of what I experience. What we see and do, the way we meet other people, go swimming, sledging, when we’re just being outside, all of this feels like a day's work - I don't have to do anything else to have a fulfilled life. So this is good but with regards to my life as an artist, it's certainly a problem.

Using the form of video letter exchanges is something that - to my knowledge - doesn’t exist in a standardized way but to me, it appears to be a really attractive idea for a film, also that filmmaker and author are not solely exchanging words but that there is a visual level, too. Obviously words are more in the field of the author and the filmmaker could feel more at home with images - I'd like to see where this could lead. But regarding this level I am still very much in a research phase. What I sent you today is a collection of images that I might consider. Currently, I know exactly what I don't want to film and that is myself, my daughter, other children in close-ups and playgrounds.

Kind regards, Isabel

4

Your images evoked the memory of these games

Dear Isabel,

I found your sequence with the pushchair and the dogs in the park inspiring. Back in the days when I was still writing novels, I often went for walks and observed other people to help my ideas progress. Not in an investigative sense in order to immerse myself in the lives of others and steal anything private or that I found strange – I used them more like a projection screen to help me play better with my own material, or abstract or expand it. I imagine the people’s names, who they are, where they were before the scene I am observing and where they will go afterwards, which feelings and thoughts occupy them and, if they are not alone, what the relationships between the individuals are, how they behave towards each other and what they are not prepared to tell each other about themselves. Your images evoked the memory of these games, and so I also filmed my reply to you.

I came across something on my walk that I'd like to suggest as a theme. In your first letter you wrote that you feel the need for filmic subject matter that is outside of yourself. What do you think of making a short film about birdwatchers? I feel it is an interesting topic, and perhaps it could help you feel like a filmmaker again.

Best regards, Helen

„Anders als bei Menschen“

Also ich fand bestimmte Vogelarten schon immer interessant.

Aber ich bin da nie mit einem Fernglas selbst rausgegangen. Das kam dann erst so durch den Freiwilligendienst an der Nordsee. Da hab ich ja dann ein Jahr im Endeffekt so gleich eingetaucht in dieses Vogel zählen und habe dann die Arten kennengelernt.

Also es ist schön, wenn man eine Motivation hat, noch mal mit anderen Augen durch die Landschaft zu gehen. Ja, das ist auf eine Art ästhetisch, auf die andere Art interessant, was man so entdecken kann.

So ich glaube, hier ist ein guter Platz, um aufzubauen. Hier haben wir einen guten Überblick über den See, das Licht kommt von hinten, das ist auch immer gut. Es wird alles schön angestrahlt. Ich glaube, das ist perfekt.

Das Vogelzählen an sich ist aus meiner Perspektive wichtig, weil wir nur so auch argumentieren können. z. B. der Biodiversitätsverlust war schon in den Medien sehr präsent. Das war zum Beispiel durch eine Insektenstudie- Insekten Rückgang - Insekten Diversitätsrückgang. Und da ist es auch gut zu sagen: Das ist nicht nur so ein Gefühl, wir sagen, dass die Vogelarten abnehmen, zum Beispiel in der Agrarlandschaft. Dann kann man eben auch bestimmte Zahlen dazu geben. Und das ist eben gut, wenn man auch langfristige Zahlen hat, seit Mitte des letzten Jahrhunderts eben - Stört das?

Ne kein Problem. Wir setzen noch mal neu an. Das sind jetzt? Gänse?

Genau. Hauptsächlich Graugänse, aber da sitzen auch Blessgänse dazwischen immer mal.

Kann ich mal sehen?

Ja, wenn du möchtest, also wir können auch mal hier auf den See zoomen. Also jetzt haben wir gerade auch sehr gutes Licht, das macht es natürlich auch immer schöner mit der Beobachtung, als wenn man sich so im Dunkeln aufhält. Wenn du schauen magst?

Oh wow, das ist so verrückt scharf diese Spektive.

Genau das macht es halt wirklich einfach und ohne ist es dann schnell frustrierend, dass du eben nicht rankommst und das ist dann selbst mit dem Fernglas manchmal schwierig bei solchen Entfernungen. Das ist dann wieder bei Singvögeln im Wald einfacher mit einem Fernglas, aber für so Entfernungen ist das schon eine schöne Möglichkeit.

Aber das habe ich mich auch immer so ein bisschen gefragt, also, was das Vogelbeobachten betrifft, weil es ja nicht ohne diese technischen Hilfsmittel geht und ja irgendwie, wenn ich da durchgucke, habe ich so das Gefühl, es ist so fast wie ein Film so super hd also so total hoch aufgelöst und irgendwie frage ich mich dann, was ist der Unterschied, also ob ich mir da nicht gleich einen Film angucken kann, wo eben ganz viele Vögel abgebildet sind.

Es hat beides so seine Reize, würde ich sagen, aber hier bist du halt mittendrin, also du bist ja unmittelbar umgeben von allem und klar wird es dann auch manchmal ungemütlich, also du stehst dann manchmal auch im Regen und im Kalten und so, aber ich glaube, es hat beides so Vor und Nachteile und ich gucke mir auch Filme über Vögel an, aber ich bin schon lieber draußen, als dass ich dann drinnen so vorm Bildschirm sitze.

Klar irgendwie eine blöde Frage

Naja mein Gott

Aber worüber ich auch so nachdenke, sind so diese Entfernungen also in Bezug jetzt auf das Hilfsmittel, weil also wenn ich filme zum Beispiel versuche ich immer eher mit so einer Brennweite zu arbeiten, die so dem menschlichen Auge entspricht, damit so der Abstand, den ich- also damit sich das abbildet, der Abstand den ich zu dem habe, was ich filme, ob es jetzt etwas ist, das ich eher so beobachte, wo die Leute vielleicht gar nicht wissen, dass ich sie filme auch so sich ins Bild zeichnet, aber bei Vögeln also wäre einfach gar nichts zu sehen.

Es wäre gar nicht möglich, genau außer du bist jetzt wirklich unmittelbar am Vogelhäuschen dran im Garten aber selbst da wird es schon schwierig. Also du kommst ohne Zoom Material nicht so richtig aus und das ermöglicht dir aber auch, dass du die Vögel quasi auch ungestört lässt. Also auf der Entfernung, die fliegen ja nicht auf wegen uns. Das finde ich eigentlich auch schön, dass man sich so zurück ziehen kann aber trotzdem nah dran sein kann also, dass man das so kombinieren kann, weil sonst, das ist ja auch in der Fotografie oft so, man muss den Dingen immer hinterherlaufen und auch lange irgendwie überlegen, wo setzt man sich genau hin-

Es war so schön, was du gerade gesagt hast, wir müssen gleich noch mal. Aber jetzt ist da ein Flugzeug und ich bin auch voll im Bild oder?

Hast du einen Lieblingsvogel?

Ich mag den Kiebitz gerne, der ist super, der kommt auf so Feuchtflächen vor, auf so feuchtgrünen Ländern und der hat einfach eine verrückte Gefierderfärbung und auch so eine kleine - so eine Verlängerung hier am Kopf durch so eine Feder, das sieht irgendwie ein bisschen albern aus und der ist auch irgendwie trotzdem schön und der macht ganz verrückte Laute, wenn er so im Paarungsflug ist, dann klingt das ganz anders als alles, was man sonst so kennt.

Ich wollte auch kurz zum Paarungsverhalten was fragen, es ist ja eher selten, das Vögel lebenslang denselben Partner haben?

Genau es gibt so Saisonehen, dass die Vögel jedes Jahr aufs Neue eben schauen müssen, mit wem sie dann da sich paaren und deswegen wird ja auch so viel gesungen im Frühjahr, das ist ja eigentlich so die Partnerbörse, dass alle auf sich aufmerksam machen

Und brüten alle Vögel immer wieder ihr Leben durch?

Eigentlich schon, also die kommen nicht so richtig aus dem Modus raus.

Und es ist immer so, dass sie ihre Kinder direkt aus dem Nest werfen?

Also es ist nicht immer direkt nach der Brutsaison vorbei, dass sie sich trennen z.B. die Ringelgänse, da bleibt die Familie noch die ganze Saison zusammen aber eben bei Singvögeln oft sehr schnell.

Das finde ich schon bemerkenswert, weil die sich ja auch total kümmern in dieser Zeit. Der Lebensinhalt ist, sich fortzupflanzen und, dass diese Jungvögel dann überleben.

Genau also in der Phase ist das der Lebensmittelpunkt und dann verliert man sich aber so aus den Augen, das finde ich auch spannend und auch dieser Jahreszyklus, dass es jedes Jahr wieder aufs Neue spannend wird und auch anstrengend wird. Es ist ja nicht so einfach mal eben so Jungvögel durchzubringen, sondern die opfern ja quasi ihre gesamte Kraft dafür auf und auch die Zugvögel, die ziehen ja im Grunde genommen nur, um in die Gebiete zu kommen, in denen sie optimal brüten können und das ist einfach ein enormer Kraftaufwand, den sie so nicht machen müssten.

Das heißt das Singen, das Fliegen in die Gebiete dient eigentlich alles-

genau alles nur zur Reproduktion, also ziemlich viel Kraftaufwand und alles was sie tun ist darauf ausgerichtet ja.

„So viel von Mir“