

Osmdesát dopisů

Eighty Letters

Václav Kadrnka

When Vacek gets up in the morning his mother has already left the house. He runs after her and accompanies her the whole day long while she gets together all the papers needed to apply for an exit visa. Mother and son want to go to the UK to reunite with the father who has emigrated there ahead of them. Excerpts from letters from the mother to the father spoken off-screen give insights into the family history and testify to the close bond between the parents.

Václav Kadrnka's film has autobiographic features and is very precisely placed in time: it takes place on March 29, 1987, in Czechoslovakia. The colors, interior décor and locations have been chosen with a fine feeling for detail and convey a real sense of the atmosphere at the time. Yet *Osmdesát dopisů* is no run-of-the-mill history film aimed at teaching lessons about the past. Thanks to an extraordinary sense of framing, scene detail and timing, the film conveys very powerfully what it is to be at the mercy of bureaucracy. But it goes beyond this to provide a very sensitive portrait of two people on the brink of a departure with an uncertain outcome, and all the insecurities and losses this entails. And this combination of historical precision and personal experience makes it a work of art. *Anna Hoffmann*

Als Vacek morgens aufsteht, hat seine Mutter schon das Haus verlassen. Er läuft ihr hinterher und begleitet sie einen Tag lang dabei, alle notwendigen Papiere für einen Ausreiseantrag zusammenzubekommen. Mutter und Sohn wollen nach Großbritannien, wohin der Vater emigriert ist. Ausschnitte aus Briefen der Mutter an den Vater im Off geben Hinweise auf die Familiengeschichte und zeugen von der Verbundenheit zwischen den Eltern.

Václav Kadrnkas Film trägt autobiografische Züge und ist historisch genau verortet: Er spielt am 29. März 1987 in der Tschechoslowakei. Die Farben, die Innenausstattung, die Drehorte sind mit Sinn für Details gewählt und machen so die Zeitstimmung spürbar. Dennoch ist *Osmdesát dopisů* kein gewöhnlicher Geschichtsfilm, der Nachhilfeunterricht zu vergangenen Zeiten erteilt. Zwar gelingt es ihm mit einem außerordentlichen Gespür für Einstellungsgrößen, Bilddetails und Dauer sehr eindringlich, das Ausgeliefertsein an die Bürokratie spürbar zu machen. Doch darüber hinaus spricht er sehr sensibel von zwei Menschen an der Schwelle zu einem ungewissen Aufbruch mit allen damit verbundenen Unsicherheiten und Verlusten. Und diese Verknüpfung von historischer Präzision und persönlichem Erleben macht ihn zu einem Kunstwerk. *Anna Hoffmann*

Eine persönliche Geschichte

Osmdesát dopisů handelt von den Erinnerungen meiner Mutter an die Zeit, in der mein Vater das kommunistische Regime der damaligen Tschechoslowakei hinter sich gelassen hatte und in den Westen gegangen war. Die Geschichte spielt an einem einzigen Tag – einen Tag, an den ich mich noch genau erinnere. Mir fällt ein, wie sie sich durch die kommunistische Bürokratie kämpft, angetrieben von einem einzigen Ziel: dass wir zu meinem Vater gelangen.

Ich bin diesen Film mit Bescheidenheit und echter Hingabe angegangen. Ich wollte eine persönliche Geschichte auf kühne Weise erzählen. Ich glaube, dass *Osmdesát dopisů* aufgrund seiner individuellen Herangehensweise ein besonderer Film ist. Ich wollte in der aktuellen Kultur des Hässlichen und Lauten ein bisschen Ruhe gewinnen. Ich möchte nicht schockieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich mache Bilder von verletzlichen Menschen und versuche, ihren Kummer zu zeigen, der weiß, stumm und still ist. Und unendlich.

Václav Kadrnka

„Es sind immer die Details, die in der Erinnerung haften bleiben“

Ihr Film hat einen autobiografischen Hintergrund. Warum haben Sie einen Film über Ihre eigene Geschichte gedreht?

Vor fünf Jahren fragte ich meine Mutter, ob ich ihren Briefwechsel mit meinem Vater aus den 1980er Jahren lesen könnte – aus der Zeit, nachdem er sich aus der kommunistischen Tschechoslowakei nach Großbritannien abgesetzt hatte. Der intime Charakter dieser Briefe berührte mich sehr. Meine Mutter hat darin alles aufgeschrieben, was damals passiert ist; sie hat in diesen Briefen buchstäblich mit meinem Vater gesprochen. Ihre Hingabe, ihre Entschlossenheit sind auf jeder einzelnen Seite spürbar. Auf einigen Blättern habe ich Spuren von Tränen oder Abdrücke von Lippenstift entdeckt, auf anderen alte Fettflecke. Sie hat alles so detailliert beschrieben – ich hatte beim Lesen das Gefühl, alles noch einmal zu erleben. Damals dachte ich noch nicht daran, daraus einen Film zu machen. Erst später habe ich die Briefe meiner Mutter dem Drehbuchautor und Schriftsteller Jiří Soukup gegeben, einem guten Freund, der an der Filmhochschule mein Professor gewesen war. Auch er war sehr bewegt von der Lektüre. Wir beschlossen, mit den Briefen zu arbeiten. Besonders wichtig war uns dabei, an keiner Stelle aus dramaturgischen Gründen zu lügen. Alles, was man in *Osmdesát dopisů* sieht, steht in diesen Briefen oder ist Teil meiner Erinnerungen.

Sie stellen die Atmosphäre in der Tschechoslowakei des Jahres 1987 sehr distanziert dar, in blassen Farben. Die letzte Einstellung dagegen zeigt ein Schwarzweißfoto, auf dem Mutter und Sohn zu sehen sind, die in die Kamera lächeln.

Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, und meine Eltern hatten immer eine enge Beziehung zueinander. Wir haben versucht, jeden Tag unseren Spaß zu haben und möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Aber wir standen auch ständig unter Druck, weil meine Eltern entschiedene Gegner des kommunistischen Regimes waren. Als ich sechs war und in die Schule kommen sollte, wollten meine Eltern auf legalem Weg ausreisen, was ihnen allerdings verwehrt wurde. Aus Protest haben sie mich von der Schule genommen, und meine Mutter brachte mir Lesen und Schreiben zu Hause bei. Nach einiger Zeit wollten mich die Behörden in ein Heim geben. Dieser starke Druck wird von den Betonwohnblocks symbolisiert, die auf diesem Foto um uns herum zu sehen

A personal story

Osmdesát dopisů is about my mother's memories of the time during my father's defection to the West from the communist regime in Czechoslovakia. The story takes place over the course of one day, a day I still remember. I recall these images of her in action, battling her way through communist bureaucracy, driven by one goal – getting us to my father.

I made the film with modesty and sincere devotion and a desire to tell a personal story in a daring way.

I believe *Osmdesát dopisů* will stand out because of its individuality. I wanted to capture a piece of quietude in the contemporary cult of ugliness and bluster. I don't want to shock in order to get attention. I make images of vulnerable people. I try to capture their grief, which is white, silent and still. And endless.

Václav Kadrnka

“It's always the details that take roots in your memory”

Your film has an autobiographical background. When did you decide to make a film about your own story?

Five years ago I asked my mother if I could read her correspondence to my father from the time he defected to the United Kingdom from communist Czechoslovakia in the 1980s. She's kept all the letters and I was very touched by their intimacy. She wrote down everything that was going on; she was really talking to my father through the pages and her devotion and determination were just dripping out of them. Some of them had spots from tears or had traces of lipstick on them, others were greasy from food. She had described everything in such detail that it was like experiencing all of it again.

But I didn't think of it then as a film theme. I was working on a bigger project, but it was never realized. I was very exhausted and wanted to work on something more personal.

One day I gave my mother's letters to a screenwriter and poet, Jiří Soukup, who was my teacher back then at FAMU and also a great friend. He was also moved by them and we decided to work with them. Our main goal was to never lie for the sake of fiction, so everything you see in the film came from the letters and my memories.

The atmosphere of Czechoslovakia in 1987 seems distanced and pale-colored while the final shot, a black-and-white still, shows mother and son laughing.

I had a very happy childhood since my parents and I always had a very close relationship. We tried to have fun every day and we spent a lot of time together. But we also experienced a lot of pressure since my parents were strongly against the communist regime. I remember when I was six and started going to school, my parents wanted to legally emigrate from Czechoslovakia but were not allowed to. They took me out of school in protest and my mother taught me to read and write at home. After some time, the authorities wanted to take me away from them into institutional care. So, there was this heavy pressure around, which is symbolized

by those concrete buildings around us on that photograph. But also our smile is addressed to the person we love the most – Father. That smile was saying: We are here surrounded by heaviness, but we will never give up. The photograph was taken a couple of weeks before our departure to London.

You use a lot of details that normally are not focused on – the earthy winter hills, the automatic doors of the bus. Are those details belonging to the typical memories of a child?

Yes, those are images I recall. It's always the details that take roots in your memory, never the whole. Those are also images that I like to use as a filmmaker, perhaps because they come from memory, I don't know. I use them also as a refrain to give the film rhythm. I believe cinema has the power to make strong metaphorical images out of ordinary things if you use them in specific connection with other images and also if you use them repeatedly.

The mother in the film pursues her goal of fleeing a dictatorship in a way that seems mechanical, nervous, joyless. Did preparing for the escape, including maybe confrontation with the authorities, mean she had to give up a certain part of her own humanity?

The communist authorities and their offices were no places for humanity and there was not enough humanity in the streets. My mother had to be strong and determined, she had to look forward all the time. There was no room for pity; she never got any. She never doubted my father's decision and their strong bond kept her going. Every time she was about to approach the communist authorities she'd put on this imaginary armor. I remember every time she got home from the communist offices, the armor just fell off and she started to cry. She never spared me those intimate moments, I was too important to her and I will always be grateful for such trust. But this was just armor she wore in a battlefield situation. Her true humanity was in those letters.

The film strongly connects the beginning of the coming-of-age process with the preparations for escape. Is it also a metaphor for the unforeseeable, insecure transformation into an adult, including all the fears, losses and hopes connected with that transformation?

You can look at it that way. The film begins with a fundamental word, "Mom" and it is called out by a son, waking up in his parents' bedroom. Perhaps the boy is afraid of the losses that one day will necessarily come. And perhaps this film is the first step forward for him to overcome these fears and become an adult. But when do we really become adults? At that time I had to be there for my mother because my father was not around and I had to stand in for him. But did it make me an adult? I don't think so. I am still the son and I occasionally have nightmares and call out that fundamental word. But self-analysis was never my intention.

Your mother took you to England in 1988. After the political changes, you went to the Czech Republic to study film. Did you return there or did you enter a new, unknown country?

The external change was tremendous. I came back in the

sind. Das Lächeln richtet sich an die Person, die wir am meisten lieben – den Vater. Dieses Lächeln bedeutet: Wir sind hier von Schwerem umgeben, aber wir werden niemals aufgeben. Das Foto wurde ein paar Wochen vor unserer Ausreise nach London aufgenommen.

Sie zeigen in Ihrem Film viele Details, die sonst eher vernachlässigt werden: die erdigen, winterlichen Hügel, die automatischen Bustüren. Sind das Dinge, die den Blickwinkel des Kindes von damals zeigen?

Ja, das sind die Bilder, an die ich mich erinnere. Es sind immer die Details, die in unserer Erinnerung haften bleiben, nie das große Ganze. Ich mag es, diese Bilder in meinen Filmen zu benutzen. Ich setze sie auch als Refrain ein, um dem Film einen Rhythmus zu geben. Ich bin der Meinung, dass das Kino in der Lage ist, gewöhnliche Beobachtungen in sehr starke Metaphern umzusetzen, wenn sie auf eine besondere Weise mit anderen Bildern kombiniert und wiederholt gezeigt werden.

Die Mutter im Film verfolgt ihr Ziel, der Diktatur zu entkommen, zielstrebig, aber auch mechanisch, nervös, freudlos. War die Vorbereitung der Flucht, vielleicht auch die Konfrontation mit der Staatsmacht für sie damit verbunden, eine gewisse Menschlichkeit aufzugeben?

In den kommunistischen Amtsstuben gab es keine Menschlichkeit, und auch auf den Straßen gab es nicht genug Menschlichkeit. Meine Mutter war gezwungen, Stärke zu zeigen und entschlossen zu handeln. Sie musste ständig nach vorne blicken. Für Mitleid war da kein Platz. Sie hat die Entscheidung meines Vaters, das Land zu verlassen, nie in Zweifel gezogen. Das enge Band zwischen ihnen beiden gab ihr Halt. Immer, wenn sie eine kommunistische Behörde aufsuchen musste, zog sie diese unsichtbare Rüstung über. Ich erinnere mich daran, dass diese Rüstung, sobald sie zurückkam, von ihr abfiel und sie zu weinen begann. Diese Momente hat sie mir nie erspart, dafür war ich ihr zu wichtig. Ich bin ihr für dieses Vertrauen sehr dankbar. Die Rüstung trug sie aber nur auf dem „Schlachtfeld“; ihre darunter verborgene Menschlichkeit kommt in den Briefen zum Ausdruck.

Der Film verbindet die Beschreibung der Fluchtvorbereitungen mit dem Thema des Erwachsenwerdens. Sind dies Reflexionen der Unsicherheiten und Ängste, die ein Junge erlebt, wenn er erwachsen wird?

Man könnte das so interpretieren. Der Film beginnt mit dem elementaren Wort „Mama“, das ein Sohn ruft, als er im elterlichen Schlafzimmer aufwacht. Vielleicht hat dieser Junge Angst vor den Verlusten, die eines Tages unausweichlich auf ihn zukommen werden. Vielleicht macht er die ersten Schritte, um diese Ängste zu überwinden und erwachsen zu werden. Aber wann werden wir wirklich erwachsen? Damals musste ich für meine Mutter da sein, weil mein Vater weg war und ich irgendwie für ihn einspringen musste. Aber bin ich dadurch ein Erwachsener geworden? Ich glaube nicht. Ich bin noch immer der Sohn, und manchmal, wenn ich Albträume habe, rufe ich laut dieses elementare Wort. Aber eine Selbstanalyse hatte ich eigentlich nicht vor.

Ihre Mutter nahm Sie 1988 nach England mit. Nach den politischen Veränderungen gingen Sie in die Tschechische Republik, um dort Film zu studieren. War es eine Rückkehr oder kamen Sie in ein neues Land?

Die äußeren Veränderungen waren unglaublich. Ich kam zu Beginn der 1990er Jahre zurück – das war eine wilde Zeit. Die meisten Leute wollten so schnell wie möglich im Westen ankommen. Um das zu erreichen, beschränkten sie sich darauf, Geld zu verdienen. Mit anderen Worten: Sie passten sich sehr schnell an ein anderes politisches System

an. Somit stellt sich die Frage: Haben wir uns als Volk verändert? Ich persönlich glaube, dass uns noch immer nicht ganz klar ist, dass wir uns nicht nur an äußere Rahmenbedingungen anpassen sollten, sondern unser inneres Ich finden müssen. Und wir haben noch immer nicht ganz verstanden, dass Demokratie keine Tugend an sich ist. Demokratie ist ein natürlicher Zustand. Es liegt an jedem Einzelnen, diesen Zustand mit Werten zu füllen.

Sie haben unter anderem als Regieassistent bei Vojtěch Jasný gearbeitet, der nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Tschechoslowakei verlassen musste. Hat seine Haltung Ihren Film beeinflusst?

Nicht direkt, aber wir haben einiges gemeinsam. Wir haben beide das Exil erlebt, und wir kommen beide aus der mährischen Wallachei. Da gibt es also Verbindungen. Vojtěch hat meine Arbeit als Filmemacher sehr beeinflusst. Ich bewundere seine Filme. Er ist mein Lehrer und ein guter Freund.

Der Film bricht nach dem 44. Brief ab, das Ende bleibt offen. Wie viele Briefe hat Ihre Mutter geschrieben?

80 Briefe.

Interview: Bernd Buder

Václav Kadrnka wurde am 10. September 1973 in Zlín in der damaligen Tschechoslowakei geboren. 1988 emigrierte er zusammen mit seiner Mutter nach Großbritannien, wohin sein Vater vor dem kommunistischen Regime geflüchtet war. Kadrnka studierte Theaterwissenschaft in London, bevor er 1992 in die Tschechoslowakei zurückkehrte. Dort arbeitete er als Regieassistent für Vojtěch Jasný. Von 1999 bis 2008 studierte er Spielfilmregie an

der Film- und Fernsehakademie der Akademie der Musischen Künste (FAMU) in Prag. Seit 2008 arbeitet Kadrnka als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. *Osmdesát dopisů* ist sein erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Tschechische Republik 2011. **Produktion:** Václav Kadrnka, Lukov; Bystrouska spol.s.r.o., Prag. **Regie, Produzent:** Václav Kadrnka. **Drehbuch:** Jiří Soukup, Václav Kadrnka. **Kamera:** Braňo Pažitka. **Steadicam:** Jaromír Kalina. **Ausstattung:** Zdeněk Eliáš. **Kostüme:** Veronika Krahulíková, Lenka Chroboková. **Maske:** Roman Lochschmidt. **Sound Design:** Jan Čeněk. **Ton:** Jan Čeněk. **Foley Artists:** Zdeněk Dušek, Andrea Veselková. **Licht:** Aleš Müller, Rostislav Kolajík. **Schnitt:** Pavel Kolaja. **Produzenten:** Simona Kadrnková, Štěpán Gavenda.

Darsteller: Zuzana Lapčíková (Mutter), Martin Pavluš (Sohn), Gerald Turner (Engländer), Andrea Miltner (Engländerin), Martin Vrtáček (Doktor), Radoslav Šopík (Offizier), František Březík (Mann im Wartezimmer), Vlastimil Homola (Türsteher), Hana Březíková (Krankenschwester), Katze Oskar.

Format: 35mm (gedreht auf 16mm), 1:1.85, Farbe. **Länge:** 75 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Tschechisch. **Uraufführung:** 15. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Václav Kadrnka, Hradská VII/479, Lukov 763 17, Tschechische Republik. Tel.: (420-603) 273 758, E-Mail: info@vaclavkadrnka.com; www.vaclavkadrnka.com

early 1990s and this was a wild period. Most people wanted to catch up quickly with the Western way of life and they felt the only way to achieve this was to limit their way of living to simply making money; in other words, to adapt quickly to another political system. So the question is: did we change as people? I personally don't think so. We still haven't learned that we do not need to adapt ourselves to external conditions but to create our own instead. And we still don't understand that democracy is not a virtue in itself. Democracy is a natural status. It is up to every single individual to fill democracy with individual virtues.

You had been assistant director to Vojtěch Jasný who was forced to leave Czechoslovakia after the Prague Spring was crushed. Did his attitude influence your story?

Not directly, but there are things we have in common. We both experienced emigration, we both come from Moravian Wallachia. So there are connections. But mostly Vojtěch has influenced my work as a filmmaker. I admire his films very much. He is my teacher and a dear friend.

The end of your film is open, with the mother having written 44 letters. How many letters did your mother write in real life?

80 letters.

Interview: Bernd Buder

Václav Kadrnka was born on September 10, 1973 in Zlín, Czechoslovakia. In 1988, he immigrated with his mother to the United Kingdom to join his father, who had defected to the West because of the communist regime. Kadrnka studied theater studies in London before returning to Czechoslovakia in 1992. He worked as an assistant director to Vojtěch Jasný. From 1999 till 2008 he studied feature film directing at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. Since 2008 he has done freelance work in films as director, screenwriter and producer. *Osmdesát dopisů* is his feature-length debut.

Films / Filme

2002: *Lidé z autobusů / Passengers* (short). 2009: *Druhý život dřeva / Elegy of Wood* (short). 2011: *Osmdesát dopisů / Eighty Letters*.