

I Used to Be Darker

Matt Porterfield

Taryn has made her way from Northern Ireland to the United States – for love, which proves to be fleeting. She seeks refuge with relatives in Baltimore, but Aunt Kim and Uncle Bill are busy trying to end their marriage. It's supposed to go smoothly and with dignity, because their daughter Abby has announced that she'll be coming home to visit between semesters – to a home that no longer exists.

Every beginning marks an end, and vice versa. The same is true for relationships. "I used to be darker, then I got lighter..." – song lyrics that hover over the story. Director Matt Porterfield lets profound themes emerge like melodies: a stroll through the music genres and the inner life of the characters, with a gentle camera that is insistent yet not intrusive. Dramatic turning points occur almost as an afterthought and unfold all the more intensively as a result. Redemption and release, loss and change, building things up and breaking them down – everything is in a state of flux, even the water in their private swimming pool, framed just as impressively as in Hamilton, Porterfield's debut film. *I Used to Be Darker* is a film about being able to let go. "And then I got lighter..."

Ansgar Vogt

Taryn hat es von Nordirland in die USA verschlagen – der Liebe wegen, die jedoch nach kurzer Zeit beendet ist. Zuflucht sucht sie bei ihren Verwandten in Baltimore. Doch Tante Kim und Onkel Bill besiegeln gerade das Ende ihrer Ehe. Würdevoll soll die Trennung verlaufen, denn ihre Tochter Abby hat sich für die Semesterferien zu Hause angekündigt. Ein Zuhause, das es aber nicht mehr gibt.

Jedem Anfang wohnt ein Ende inne – und umgekehrt. Das gilt auch für Beziehungen. „I used to be darker, then I got lighter ...“ Liedzeilen, die über der Handlung schweben. Wie Melodien lässt Regisseur Porterfield tiefgründige Themen aufleben: ein Spaziergang durch Musikgenres und das Innenleben der Figuren, mit einer behutsamen Kamera, eindringlich, aber nicht aufdringlich. Dramatische Wendepunkte erfolgen fast beiläufig und entfalten sich umso intensiver. Ablösung und Erlösung, Verlust und Veränderung, Aufbau und Zerfall – alles ist im Fluss. Auch das Wasser im hauseigenen Swimmingpool, der ähnlich eindrucksvoll inszeniert ist wie bereits in Hamilton, Porterfields Erstlingswerk. *I Used to Be Darker* ist ein Film über das Loslassenkönnen. „And then I got lighter ...“

Ansgar Vogt

A beginning as much as an ending

Amy Belk, my co-writer, and I wanted to tell an honest story about divorce, each of us having gone through it ourselves, and me twice, if you count my parents. We wanted to honour our experience, what we learned about how complex and full of life even the dying of a marriage is, how it is a beginning as much as it is an ending, for the couple concerned, and also for the people whose lives they touch. And, as important as it was for us to tell this story honestly, it was equally important that the story not be narrow in scope. What really amazes us about relationships is how everything is happening all at once. The community – the family – changes when two people separate, but it does not stop, even for a second, having troubles and triumphs of its own.

My third film, *I Used to Be Darker*, is firmly grounded in narrative tradition while pushing outward and turning inward in surprising and formally adventurous ways. Taking a cue from eighteenth century modes of melodrama, it's full of big emotions, broad gestures and song. But like the best cinematic realism, it also finds time for the quotidian, posing questions of craft, using formal devices that shatter the illusion of reality, while honouring the potential for naturalism inherent in working with a non-professional cast and real environments.

I Used to Be Darker is my most personal film to date, but it's also my most collaborative. I'm happy to be working again with Jeremy Saulnier, who shot my first two films, and Marc Vives, who cut *Putty Hill*. I wrote the screenplay, word for word, with Amy Belk – the world of this film is as much hers as mine. Danny Meltzer and Gene Park collaborated on the sound design. Danny's experience as a field recordist brought real fidelity to the production track, resulting in rich ambience and flawless recordings of the live music our actors perform, while Gene brought an impeccable ear and the finest attention to detail. Our production designer, Bart Mangram, created the spaces our characters occupy, which tell us as much about their lives as the words they speak and the songs they sing. The cumulative energy projected by all the creative people who collaborated on *I Used to Be Darker* results in an image of the world that transmits as precise, authentic and unique.

It's about family

The thing about *I Used to Be Darker* that I'm most excited to share with audiences is the remarkable cast. Every time I watch it, I'm moved by what they bring to the screen. I see real people I love, not characters from the collective imagination. Though more subtly fused than in *Putty Hill*, the performances in *I Used to Be Darker* rely just as much on the real lives of the actors: they drew on their own experiences, their strengths, weaknesses, intelligence and intuition, and found ways to make the interior lives of their characters come to life through a precise combination of words, gestures, and emotions. This is the first time any of the principal cast has appeared in a film, but I'm sure it won't be the last.

Music plays a very important role in *I Used to Be Darker*. Not only do two of the lead actors, Kim Taylor and Ned Oldham, sing original songs on screen, we also brought in a few of our favourite artists from Baltimore to add to the soundtrack: Dope Body, Dustin Wong, Jana Hunter, The Entrance Band. I've always been interested in the idea of limiting the use of non-diegetic music in my films. *I Used to Be Darker* is the first in

Anfang und Ende zugleich

Meine Koautorin Amy Belk und ich wollten eine ehrliche Geschichte über das Thema Scheidung erzählen; wir beide kennen dieses Thema aus eigener Erfahrung – ich sogar aus zweifacher Erfahrung, wenn ich die Scheidung meiner Eltern mitzähle. Um diese Erfahrung ging es uns, und darum, wie komplex und voller Leben selbst das Ende einer Ehe ist: Für das davon betroffene Paar ist es gleichermaßen ein Anfang und ein Ende; das gilt auch für die Menschen, mit denen die beiden verbunden sind. Es war uns wichtig, diese Geschichte sehr offen und ohne Einschränkungen zu erzählen. Was uns wirklich bei Beziehungen staunen lässt, ist die Gleichzeitigkeit von allem, was geschieht. Die Gemeinschaft bzw. die Familie verändert sich, wenn zwei Menschen sich trennen, aber sie hört nicht eine Sekunde lang auf, ihre ganz eigenen Schwierigkeiten und Triumphe zu erleben.

In meinem dritten Film greife ich auf traditionelle Erzähltechniken zurück, bewege mich aber gleichzeitig auf formal etwas abenteuerlichen Wegen. Beeinflusst vom Melodrama des 18. Jahrhunderts, ist *I Used to Be Darker* voller großer Gefühle, großer Gesten und Gesang. Aber wie bei einem guten realistischen Film geht es auch um Alltägliches, um Fragen zum künstlerischen Handwerk und zu den formalen Mitteln, die die Illusion von Realität zerbrechen lassen; gleichzeitig gibt er dem naturalistischen Potenzial Raum, das sich aus der Arbeit mit Laiendarstellern und authentischen Schauplätzen ergibt.

I Used to Be Darker ist mein bislang persönlichster und zugleich am meisten in gemeinschaftlicher Arbeit entstandener Film. Ich bin glücklich über die erneute Zusammenarbeit mit Jeremy Saulnier, der auch bei meinen beiden ersten Filmen hinter der Kamera stand, und mit Marc Vives, der *Putty Hill* geschnitten hat. Ich habe das Drehbuch Wort für Wort gemeinsam mit Amy Belk verfasst – die Welt dieses Films ist genauso ihre wie meine. Danny Meltzer und Gene Park verantworten gemeinsam das Sounddesign. Dank Dannys Erfahrung ist die Live-Musik, die unsere Darsteller aufführen, brillant wiedergegeben, während Gene sein unfehlbares Gehör und seinen Sinn für das Detail mit einbrachte. Unser Ausstatter Bart Mangram schuf die Räume für die Figuren; sie erzählen uns so viel über deren Leben wie die Worte, die sie sagen, und die Lieder, die sie singen. Aus den Energien all der kreativen Menschen, die an dem Film mitgewirkt haben, ist ein ebenso präzises wie authentisches und einzigartiges Abbild der Welt entstanden.

Es geht um Familie

Besonders begeistert bin ich von den bemerkenswerten Darstellern in *I Used to Be Darker*. Jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bin ich bewegt von dem, was sie auf die Leinwand bringen. Ich sehe reale Menschen, die ich liebe, und keine Allerweltsfiguren. Obwohl die Darstellung in *I Used to Be Darker* subtiler ist als die in *Putty Hill*, stützen sich die Schauspieler hier zu einem großen Teil auf Erfahrungen, die sie in ihrem realen Leben gemacht haben: Sie nahmen ihre Stärken und Schwächen, ihre Intelligenz und Intuition zu Hilfe, um das Innere der von ihnen dargestellten Figuren durch eine präzise Kombination von Worten, Gesten und Gefühlen lebendig werden zu lassen. Sämtliche Darsteller standen für diesen Film zum ersten Mal vor der Kamera. Ich bin sicher, es war nicht das letzte Mal. Musik spielt eine sehr wichtige Rolle in *I Used to Be Darker*: Zwei der Hauptdarsteller, Kim Taylor und Ned Oldham, singen Originalsongs auf der Leinwand. Außerdem wirken einige unserer Lieblingskünstler aus Baltimore am Soundtrack mit: Dope Body, Dustin Wong, Jana Hunter, The Entrance Band. Ich fand schon immer die Idee sehr interessant, die Verwendung von nondiegetischer Musik in meinen Filmen einzuschränken. *I Used to Be Darker* ist der erste Film, in dem jeder einzelne Einsatz von Musik unmittelbar aus einer auf der Leinwand sicht- und hörbaren Quelle stammt. Wenn man genau aufpasst, hört man sogar einen Song von Bill Callahan:

which every music cue has an onscreen source. If you listen closely, you'll even hear a song by Bill Callahan, 'Jim Cain', off his album *Sometimes I Wish We Were An Eagle*. That album got Amy and me through some hard times. The line goes, 'I used to be darker, then I got lighter, then I got dark again / Something too big to be seen was passing over and over me.'

At its core, this is a story about relationships: people taking care of each other and letting each other go, looking for love and connection where they've found it before or where they might find it next. It's about family: what pushes us away from our own, what draws us back, how we negotiate new terms of engagement as we carve our own space in the world. And it's a story about home, based on the belief that you can too go home again, but it always involves building something new.

Matt Porterfield

Matt Porterfield was born in Baltimore, Maryland on 6 October 1977. He studied film at New York University's Tisch School of the Arts. In 2006, he made his first feature film, *Hamilton*. Along with working as a director and screenwriter, Porterfield also teaches at the Film and Media Studies Program at Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland.

Films

2006: *Hamilton* (67 min.). 2010: *Putty Hill* (89 min., Forum 2010). 2013: *I Used to Be Darker*.

Country: USA 2013. **Production company:** Hamilton Film Group, Baltimore; Steady Orbits, New York; Nomadic Independence Pictures, Nashville. **Director:** Matt Porterfield. **Screenwriter:** Amy Belk, Matt Porterfield. **Director of photography:** Jeremy Saulnier. **Costume design:** Lane Harlan. **Editor:** Marc Vives. **Producer:** Eric Bannat, Steve Holmgren, Ryan Zacarias. **Cast:** Deragh Campbell (Taryn), Hannah Gross (Abby), Ned Oldham (Bill), Kim Taylor (Kim), Nick Petr (Nick), Geoff Grace (Geoff).

Format: QuickTime ProRes, colour. **Running time:** 90 min. **Language:** English. **World premiere:** 19. Januar 2013, Sundance Film Festival. **World sales:** New Europe Film Sales, Warsaw.

„Jim Cain“ von seinem Album *Sometimes I Wish We Were An Eagle*. Dieses Album half Amy und mir durch schwere Zeiten. Eine Zeile geht so: „I used to be darker, then I got lighter, then I got dark again / Something too big to be seen was passing over and over me.“

Im Kern geht es in diesem Film um Beziehungen: um Menschen, die sich umeinander kümmern und einander gehen lassen, die nach Liebe und Nähe suchen – entweder da, wo sie sie schon früher gefunden haben oder dort, wo sie sie künftig finden werden. Es geht um das Thema Familie: um das, was uns von uns selbst fortreibt, was uns zurückweichen lässt, und darum, wie wir uns auf neue Formen der Verbindlichkeit einlassen, wie wir unseren eigenen Raum in der Welt gestalten. *I Used to Be Darker* ist ein Film über Heimat; er basiert auf dem Glauben, dass man auch wieder nach Hause zurückkehren kann, dass man aber damit zugleich immer etwas Neues schafft.

Matt Porterfield

© Jan Traskowski

Matt Porterfield wurde am 6. Oktober 1977 in Baltimore, Maryland, geboren. Er studierte Film an der Tisch School of the Arts der New York University. 2006 drehte er seinen ersten Langfilm *Hamilton*. Neben seiner Arbeit als Regisseur und Drehbuchautor unterrichtet er an der Johns Hopkins University in Baltimore.

Filme

2006: *Hamilton* (67 Min.). 2010: *Putty Hill* (89 Min., Forum 2010). 2013: *I Used to Be Darker*.

Land: USA 2013. **Produktion:** Hamilton Film Group, Baltimore; Steady Orbits, New York; Nomadic Independence Pictures, Nashville. **Regie:** Matt Porterfield. **Buch:** Amy Belk, Matt Porterfield. **Kamera:** Jeremy Saulnier. **Kostüme:** Lane Harlan. **Schnitt:** Marc Vives. **Produzenten:** Eric Bannat, Steve Holmgren, Ryan Zacarias.

Darsteller: Deragh Campbell (Taryn), Hannah Gross (Abby), Ned Oldham (Bill), Kim Taylor (Kim), Nick Petr (Nick), Geoff Grace (Geoff).

Format: QuickTime ProRes, Farbe. **Länge:** 90 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 19. Januar 2013, Sundance Film Festival. **Weltvertrieb:** New Europe Film Sales, Warschau.