

beast type song

SOPHIA AL-MARIA

BEAST TYPE SONG, 2019
HD VIDEO, 38'03", COLOR, SOUND

Beast Type Song, 2019
HD Video, 38'03", Farbe, Ton

In *Beast Type Song*, there are two pieces of song whose vocalists are unknown. One of them is a recital of the Qur'anic surah of Congealed Blood (العلق) by a young-sounding androgynous voice, and the other is the Arabic folk serenade "The Dove Bird" (طير الحمام), one of the ritornellos of the work, initially sung "live" in front of a Palestinian poster from Al-Maria's childhood living room. Near the end, it is played again as a YouTube clip, uploaded in 2010 by user Os66s, showing a young woman seated on the ground, leaning against a pillow and clemently crooning from behind a sunbeam. The video has more than 1.6 million views at the time of writing, every other commenter lamenting the fact that, more than ten years later, the singer remains unidentified. I've often wondered whether the person in the video has ever thought of claiming the haunted rendition, but perhaps anonymity was a necessary condition for the song-act. The inclusion of the clip as a latent pillar of the video is fitting in a work about the treachery of speech, about the fraught terrain that comes with the act of blurting out anything at all.

Early in the video, Al-Maria says that she was working with a Shakespearean five-part dramatic structure. That is not how the monster of the work is ultimately beached, serrated as it is by around thirteen chapters, each announced by an asterisk or some other rune, set against cycling colors. Collaging archival footage and live performance, Al-Maria assembles a frenzied chorus of dissenting conversants, some long-dead and mythologized—Michelle Cliff, Mohamed Choukri, Ghassan Kanafani, Shakespeare's Caliban, and more—and some contemporary: performance artist boychild, actors Elizabeth Peace and Yumna Marwan, Al-Maria herself, and a flight of white doves. These figures propel the film forward, hesitantly, in jolts and sputters, framed in part by invocations of the "solar war" described by Lebanese artist Etel Adnan in her 1989 book-length poem *The Arab Apocalypse*. At one point Al-Maria shares film-industry insider know-how about script revision colors, along with incensing minutiae about the revisions done by a white screenplay editor to the roles of nonwhite characters written for what we may assume to be the artist's screenplay for the 2020 TV miniseries *Little Birds*. We learn that she turned down a gig to adapt a climate fiction novel after she became superstitious about giving the future the evil eye. But in the chapter introduced by a blood-red asterisk, "Yumna"—here a freedom fighter who has arrived aboard a starship—asks "Sophia" if she still writes. She answers that she does not. Diegesis is a conflicted matryoshka set: throughout the worlds of the film, Al-Maria and her friends are ambivalent about the ability of words to do much at all, but they persist, warily.

In another scene, Al-Maria reads aloud Cliff's 1991 essay "Caliban's Daughter"; in the distance are tall trees undergoing baptism by torrential rain. The Jamaican American writer's own idiosyncratic synthesis of speech in the articulation of her own mingled self—"sometimes civilized, sometimes ruinate," in her rejection of speechlessness—has been linked to Edward Said's concept of "third nature." The word *ruinate* is distinctly Jamaican, denoting overgrown fields and plantations, formerly colonized and cultivated but now lapsed into wilderness. Said's third nature gestures toward a repaired state of being in the world that is less tragic than our own, beyond the ecological dilapidation left by decades of (neo-)colonial development. Ultimately, the film's conversants will not find their way to undefiled meadows, not to fields of thyme or forests of soapwood. Yet they firmly have been and will continue to be bellowing beasts, in their third and thirteenth nature, revised and reviled and spat out.

Sophia Al-Maria (b. 1983, Qatar) is an artist, writer, and filmmaker who, with her friend and collaborator Fatima Al Qadiri, coined the term "Gulf Futurism" to describe the growing atomization of individuals and the shifting ground of urban planning, aesthetics, and media, and their impact on everyday life in the post-oil Persian Gulf. Her cinematic artist's videos are fueled by the combination of critical rigor with an affective charge in their explorations of language, imperialism, and counter-histories. Last year, she wrote the screenplay for *Little Birds*, a TV drama inspired by Anaïs Nin's 1979 collection of erotic short stories that weaves together storylines of colonialism and sexuality.

Bassem Saad is an artist and writer.

All images: *Beast Type Song*, 2019
HD Video, 38'03", color, sound. Video still.
Courtesy of the artist and Project Native Informant, London.

Alle Abbildungen: *Beast Type Song*, 2019
HD-Video, 38'03", Farbe, Ton. Videostill.
Courtesy of the artist and Project Native Informant, London.

In *Beast Type Song* gibt es zwei Musikstücke, deren Interpret*innen unbekannt sind. Eins davon ist die Koransure über den Blutklumpen (العلق), die von einer jung klingenden androgynen Stimme vorgetragen wird, und das andere das arabische Volkslied *The Dove Bird* (طير الحمام) - im Video ist die darin besungene Taube ein wiederkehrendes Element. Das Lied wird zunächst „live“ vor einem palästinensischen Poster gesungen, das während Al-Marias Kindheit in ihrem Wohnzimmer hing. Gegen Ende ist es ein weiteres Mal in Form eines YouTube-Clips zu hören. 2010 vom User Os66s hochgeladen, zeigt er eine junge Frau, die gegen ein Kissen gelehnt auf dem Boden sitzt. Eindringlich, dabei ruhig, singt sie den Song im einfallenden Licht eines Sonnenstrahls. Während ich dies schreibe, hat das Video bereits über 1,6 Millionen Aufrufe, und jeder zweite Kommentar beklagt sich über die Tatsache, dass die Identität der Sängerin bis heute - nach über zehn Jahren - unbekannt ist. Ich habe mich oft gefragt, ob die Person im Video je daran gedacht hat, sich als Interpretin dieses herumgeisternden Songs zu outen, aber vielleicht war Anonymität die notwendige Voraussetzung für ihre Performance. Die Verwendung des Clips, der Al-Marias Video als Klammer dient, ist insofern passend, als es hier um die verräterische Natur von Sprache geht - das schwierige Terrain, das man in dem Moment betritt, wenn man irgendetwas äußert.

Zu Beginn des Videos sagt Al-Maria, dass sie mit einer Shakespeareschen Fünf-Akt-Struktur arbeitet. Am Ende entspricht das allerdings nicht der Form, in der dieses Ungewöhnliche von einem Werk das Licht der Welt erblickt: Es ist in etwa 13 Kapitel unterteilt, wobei die einzelnen Abschnitte jeweils durch einen Asterisk oder ein anderes Runenzeichen vor wechselnden Hintergrundfarben angekündigt werden. In einer Collage, die Archiv-Filmmaterial mit Live-Performance verbindet, versammelt Al-Maria einen frenetischen Chor aus dissidenten Stimmen: manche seit Langem verstummt und zu Mythen geworden, wie Michelle Cliff, Mohamed Choukri, Ghassan Kanafani, Shakespeares Caliban und andere; doch dazwischen finden sich auch zeitgenössische Protagonist*innen wie der*die Performancekünstlerin boychild, die Schauspielerinnen Elizabeth Peace und Yumna Marwan, Al-Maria selbst und eine Schar weißer Tauben. Sie sind die Figuren, die den Film vorantreiben, zögerlich zwar, holprig und stotternd, gelegentlich mit Verweisen auf den „Krieg mit der Sonne“ vermischt, wie ihn die libanesische Künstlerin Etel Adnan 1989 in ihrem buchlangen Gedicht *The Arab Apocalypse* beschrieb. An einer Stelle lässt uns Al-Maria an ihrem Insiderwissen aus der Filmindustrie teilhaben, und zwar nicht nur, was die Verwendung der Farben im Drehbuchlektorat angeht, sondern auch an empörenden Details wie die von einem Weißen vorgenommenen Korrekturen an den Rollen nicht-weißer Darsteller*innen, wobei es dabei wohl um das Drehbuch der Künstlerin zu ihrer TV-Miniserie *Little Birds* von 2020 ging. Außerdem erfahren wir, dass sie den Auftrag ausschlug, einen Zukunftsroman über das Klima umzuschreiben, weil sie wegen ihres

Aberglaubens nicht zu pessimistisch in die Zukunft schauen möchte. In einem anderen Kapitel, das von einem blutroten Asterisk eingeleitet wird, fragt „Yumna“ - hier eine auf einem Raumschiff gelandete Freiheitskämpferin - „Sophia“, ob sie noch mit Schreiben beschäftigt ist, was sie verneint. Der erzählerische Teil ist wie ein Matrjoschka-Set: Über all die diversen Welten hinweg, die das Video uns eröffnet, bleiben Al-Maria und ihre Freund*innen skeptisch hinsichtlich gesprochener Worte und ihrer Macht, irgendetwas zu verändern. Trotzdem versuchen sie es beharrlich, aber wachsam weiter.

In einer anderen Szene liest Al-Maria aus Cliffs Essay „Caliban's Daughter“ [Calibans Tochter] von 1991, während sich in der Ferne ein wolkenbruchartiger Sturzregen über hohe Bäume ergießt. Die eigenwillige Synthese, die die Sprache der jamaikanisch-amerikanischen Schriftstellerin bildet und in der ihr eigenes zusammengewürfeltes Selbst zum Ausdruck kommt - „sometimes civilized, sometimes rinate“ [manchmal zivilisiert, manchmal ruiniert] -, eine Absage an die eigene Sprachlosigkeit, wird mit Edward Saids Konzept der „dritten Natur“ in Verbindung gebracht. Der Begriff „ruinate“ ist eindeutig jamaikanisch; er bezieht sich auf vormals kolonisierte und kultivierte, nun aber überwuchernde Felder und Plantagen, die sich in Wildnis zurückverwandelt haben. Saids „dritte Natur“ verweist auf ebenden Zustand, der sich als ein wiederhergestelltes Sein in der Welt beschreiben lässt und der die in Jahrzehnten der (neo-)kolonialen Entwicklungen entstandene ökologische Zerstörung überwunden hat und somit weniger tragisch ist als unser eigener Status quo. Letztendlich bleibt es den Protagonist*innen des Films versagt, einen Weg zu unverdorbenen Wiesen, zu Thymianfeldern oder Wäldern aus Seifenbaumgewächsen zu finden. Dennoch steht fest, dass sie nicht davon ablassen werden, auch zukünftig unerschrocken brüllende „Biester“ zu sein, in ihrer dritten und 13. Natur, verbessert und verschmäh und wieder ausgespien.

Sophia Al-Maria (geb. 1983, Katar) ist Künstlerin, Schriftstellerin und Filmemacherin. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollaborateurin Fatima Al Qadiri prägte sie den Begriff „Golf Futurismus“, um die gesellschaftliche Atomisierung und die grundlegenden Veränderungen in Stadtplanung, Ästhetik und Medien am Persischen Golf nach der Ölwirtschaft zu beschreiben sowie die Folgen dieser Entwicklungen auf das alltägliche Leben. Ihre cineastischen Videoarbeiten setzen sich mit der Erforschung von Sprache, Imperialismus und (seiner) Gegengeschichte(n) auseinander. Letztes Jahr schrieb Al-Maria das Drehbuch zur TV-Serie *Little Birds*, das von Anaïs Nins Sammlung erotischer Kurzgeschichten von 1979 inspiriert ist, die Themen um Kolonialismus und Sexualität miteinander verweben.

Bassem Saad ist Künstler und Autor.

