

© Talal Khoury & Viola Shafik

أريج

Arij Scent of Revolution

Viola Shafik

Four people recounting their experiences in Egypt: The owner of the largest collection of photo negatives in the country, a Coptic political activist, an elderly socialist writer, and a younger cyberspace designer. The first two have been living in Luxor for decades. They talk about how corruption has destroyed the city little by little, leaving it a domicile with no space for its actual people.

The other two live in Cairo – but the writer is a man living in a different time, and the designer a woman living in another world. Back in the 1980s, he wrote about his disenchantment with the 1952 revolution, comparing past and present. She has developed a space of virtual possibility in Second Life, where she invites a Salafist to meet her as an avatar at Tahrir Square. The scent of revolution is bewitching and can be found all over the place, it is intangible and ephemeral. A fresh scent can remind you of something from the past.

A revolution is usually associated with a place and a year, yet it is precisely this sort of restriction that usually brings about its failure. *Arij* generates space and time in all directions, thus giving the revolution room to breathe. *Stefanie Schulte Strathaus*

Vier Personen erzählen von Ägypten: Der Besitzer der größten Sammlung von Foto-Negativen im Lande, ein koptischer politischer Aktivist, ein älterer sozialistischer Schriftsteller und eine jüngere Cyberspace-Designerin. Die beiden Ersten leben seit Jahrzehnten in Luxor und berichten davon, wie die Stadt Schritt für Schritt durch Korruption zerstört und zu einer Heimat ohne Lebensraum wurde.

Die beiden anderen leben in Kairo, doch er in einer anderen Zeit und sie in einer anderen Welt. Der Schriftsteller beschrieb in den 1980ern seine Enttäuschung über die Revolution von 1952 und vergleicht die Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Designerin entwickelt einen virtuellen Möglichkeitsraum in Second Life, wo sie eine Salafistin einlädt, sich als Avatar mit ihr am Tahrirplatz zu treffen.

Der Duft der Revolution – er ist betörend und kann überall sein, er ist nicht greifbar und ephemeral. Im frischen Zustand erinnert ein Geruch häufig an irgendetwas aus der Vergangenheit.

Mit einer Revolution verbindet man einen Ort und eine Jahreszahl. Genau in dieser Einengung liegt meist ihr Scheitern. *Arij* schafft Raum und Zeit in alle Richtungen – und lässt die Revolution dadurch atmen.

Stefanie Schulte Strathaus

The fading fragrance of revolution

In Arabic, 'Arij' is an expression for something which is in the air, that has not taken shape yet, which is still in transition, in the making, so to speak. The title also draws from Alaa al-Dib's novella *Lemon Blossoms* (1987). Lemon blossoms are known for their very intense and beautiful scent and stand in the novella for the protagonist's nostalgic childhood memories and his adult disillusionment. In my film, quite allegorically, the pleasurable scent gets gradually replaced by the deadly odours of tear and nerve gas that killed Egyptian protesters in November 2011 and that is made visible in some amateur videos. Accordingly, this documentary is a way to deal with my own sadness through a sort of collective grief. My initial project was to document the destruction of the city of Luxor but when the revolution broke out, this enterprise became secondary. Yet during the early days of revolution, I was unable to take a camera and shoot as the events were simply too powerful. Many months later and after a counter-revolution has been winning more ground every day I felt the need for reassessment and the urge to deal with my increasing disillusionment. Hence, the four protagonists and their stories reflect my own development from hope to depression up to finding new means to cope with failed expectations or – in other words – with the fading fragrance of revolution!

Viola Shafik

"It is not the first revolution to run a tragic course"

Originally, you had worked on a film about the destruction of the historical architecture in Luxor. What is your connection to this city?

Apart from distant family connections, the city always fascinated me with its ancient history and its incredible wealth of antiquities. After all, ancient Egyptian Thebes served as the empire's capital for thousands of years and thus is a good historical and geographical opposite pole to the megalopolis Cairo. To escape the eternal centralism and to move from the metropolis to the provinces to achieve more pluralism and social inclusion – these were also central demands in the first days of the 2011 revolution. So my interest in the 'provinces' harmonises well with events. The first time I shot in Luxor was in 2002/2003 for my film *Die Reise der Königin Teje*, in which I traced the colonial aspect of German archaeology using the example of the history of an ancient wooden bust. That's when I discovered the photo shop of Gaddis, one of the first Egyptian photographers. I always wanted to learn more about him. But the destruction of the city initiated by the provincial governor in 2009 superimposed itself on my old interest, just as a further movement of the revolution ultimately superimposed itself on my plan in Luxor. I couldn't resist the questions of whether the revolution would succeed in ending these old failings and of how a people should cope with this accumulation of disasters.

Arij is an essayistic film that ties the stories of four very diverse protagonists to a reflection about the condition of Egypt. What were your criteria when selecting the four leading characters?

Der verblässende Geruch der Revolution

Im Arabischen bezeichnet der Ausdruck *Arij* etwas, das in der Luft liegt und noch keine Form angenommen hat, etwas, das sich im Übergang befindet, im Werden sozusagen. Der Titel des Films verweist auch auf die Erzählung *Lemon Blossoms* von Alaa al-Dib aus dem Jahr 1987. Zitronenblüten, bekannt für ihren intensiven und schönen Duft, stehen in der Erzählung für die nostalgischen Kindheitserinnerungen des Protagonisten und seine Desillusionierung als Erwachsener.

Auf sehr allegorische Weise wird in meinem Film der angenehme Duft allmählich durch den todbringenden Geruch von Tränen- und Nervengas ersetzt, mit dem im November 2011 ägyptische Demonstranten getötet wurden. Sichtbar gemacht wird dies anhand von Amateurvideos. Der Dokumentarfilm ist für mich ein Weg, um meine eigene Traurigkeit mithilfe einer Art kollektiver Trauer zu bewältigen. Ursprünglich wollte ich die Zerstörung der Stadt Luxor dokumentieren. Als die Revolution ausbrach, wurde dieses Projekt jedoch zweitrangig. Dennoch war ich nicht in der Lage, in den ersten Tagen der Revolution zu filmen, weil die Ereignisse einfach zu überwältigend waren. Viele Monate später, nachdem die Konterrevolution immer mehr an Boden gewonnen hatte, hatte ich das Bedürfnis, die Situation neu zu bewerten und mit meiner zunehmenden Desillusionierung zurechtzukommen. Die vier Protagonisten reflektieren meine eigene Entwicklung von Hoffnung über Depression bis hin zu der Suche nach neuen Mitteln, um mit gescheiterten Erwartungen umzugehen oder, mit anderen Worten, mit dem allmählichen Verblässen des Geruchs der Revolution!

Viola Shafik

„Es ist nicht die erste tragisch verlaufene Revolution“

Ursprünglich haben Sie an einem Film über die Zerstörung der historischen Bausubstanz in Luxor gearbeitet. Was verbindet Sie mit dieser Stadt?

Abgesehen von entfernten familiären Verbindungen hat mich die Stadt immer schon wegen ihrer uralten Geschichte und ihrem ungeheuren Reichtum an Altertümern fasziniert. Schließlich diente das altägyptische Theben Ägypten Jahrtausende lang als Hauptstadt und bildet so historisch wie geografisch einen Gegenpol zur Megalopolis Kairo. Dem ewigen Zentralismus zu entkommen und sich von der Metropole weg in die Provinz zu bewegen, um mehr Pluralismus und soziale Inklusion zu erreichen – das waren zudem zentrale Forderungen der ersten Revolutionstage 2011. Mich für die „Provinz“ zu interessieren, steht daher ganz im Einklang mit den Ereignissen.

Das erste Mal in Luxor gedreht habe ich 2002/2003 für meinen Film *Die Reise der Königin Teje*, in dem ich anhand der Geschichte einer antiken Holzbüste dem kolonialen Aspekt der deutschen Archäologie nachgegangen bin. Damals habe ich auch den Fotoladen von Gaddis, einem der ersten ägyptischen Fotografen, entdeckt. Über ihn wollte ich schon immer mehr in Erfahrung bringen. Doch die vom Provinzgouverneur 2009 eingeleitete Zerstörung der Stadt hat dann mein altes Interesse überlagert, ebenso wie in einer nächsten Bewegung die Revolution schließlich dieses Vorhaben in Luxor überlagert hat. Ich konnte mich der Frage nicht entziehen, ob die Revolution es schaffen wird, diesen alten Missständen eine Ende zu bereiten, und wie ein Volk mit dieser Akkumulation von Desastern zurecht kommen soll.

Arij ist ein essayistischer Film, der die Geschichten von vier sehr unterschiedlichen Protagonisten zu einer Reflexion über den Zustand Ägyptens verbindet. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die vier Hauptfiguren ausgesucht?

In meiner vorigen Antwort habe ich bereits das Wort Überlagerung benutzt. Normalerweise stellen sich Dokumentarfilme mit mehreren, nicht untereinander bekannten Protagonist/-innen gerne als

I've already used the word 'superimposition' in my earlier answer. Normally, documentary films with several protagonists who don't know one another like to present themselves as sociograms sketching a certain social typology. My choice was much more subjective and subject to chance or to what I wanted to learn in terms of the stories that overlap in the film and, if you will, to a series of traumatic moments. Here, state arbitrariness destroying existences, cities and lives, and there, a revolution against precisely this arbitrariness but itself also taking on traumatic traits, through which in turn we discover that this is not the first revolution to run a tragic course.

The selection of protagonists is connected to these overlappings. Basically, the antiquities dealer aroused my interest because I happened to hear from Safwat Samaan, the activist I first stumbled across in Luxor, that he is hoarding parts of the demolished old palaces. I found this very touching. Only while shooting the film did I discover that he also collects negatives, thereby leading me back to my earlier theme, photography. The writer Alaa El-Dib is one of my friends. I had already read his novella years ago. After the first setbacks in the course of the revolution, I felt constantly reminded of his depressed mood. That animated me to ask him questions about the greater historical context in which the revolution stands. This is why the film is conceived also as a kind of dialogue between him and me. Then I juxtaposed him with a young cyberspace designer, as an antagonist, so to speak – as a parallel and simultaneously as an opposite.

The novella you just mentioned by Alaa El-Dib, Lemon Blossoms, from 1987, delves into the failure of Egypt's 1952 revolution. What parallels do you see between the 1952 and 2011 revolutions?

First we should define the term 'revolution'. Revolution means a fundamental change in the political and societal system. From a purely historical standpoint, the revolutions of 2011 and 1952 differ completely: the 1952 revolution began as a military coup and not as a popular uprising against British colonialism and against the royal house that ruled at that time. This military coup ultimately developed into a revolution with the regime's immense interventions in the system – land reforms and other socialist measures – that resonated powerfully with the masses.

In contrast to that, the 'revolution' of 2011 began as a rebellion that also powerfully mobilised and politicised the masses, but did not bring about any real change in the system. So one can term it a 'revolution' only with quotation marks. The revolution of 1952 failed with the betrayal of the goals of the revolution – foremost among them social justice – through the military's authoritarian style of governing and through the corruption that ultimately led to the defeat at Israel's hand in 1967. The aspect of betrayal, which gives the counterrevolution the opportunity to spread and which begins the failure of the ideals, is present in 2011, as well. This is the real parallel that I see – in this sense, more a subjective fear.

From what sources does the film material come that shows the events on Tahrir Square and the army's violent attacks?

This material consists of footage showing the central moments and turning points of the revolution since 2011.

Soziogramme da, die eine gewisse soziale Typologie entwerfen sollen. Meine Wahl war sehr viel subjektiver und vom Zufall bestimmt bzw. von meinem Erkenntnisinteresse im Sinne der sich im Film überlagernden Geschichten; und wenn man so will auch von einer Serie traumatischer Momente. Hier die staatliche Willkür, die Existenzen, Städte, Leben zerstört; und da eine Revolution, die im Kampf gegen dieselbe Willkür ebenfalls traumatische Züge annimmt, durch die man wiederum entdeckt, dass es nicht die erste tragisch verlaufene Revolution ist.

Die Wahl der Protagonist/-innen hängt mit diesen Überlagerungen zusammen: Im Grunde hat der Antiquitätenhändler mein Interesse erweckt, weil ich von Safwat Samaan, dem Aktivistin, auf den ich zuerst in Luxor gestoßen bin, zufällig erfahren habe, dass er Teile der abgerissenen alten Paläste hortet. Das fand ich sehr rührend. Dass er auch Negative sammelt und mich so wieder zu meinem früheren Thema Fotografie führt, habe ich erst während der Dreharbeiten entdeckt. Der Schriftsteller Alaa El-Dib wiederum gehört zu meinen Freunden. Seine Novelle hatte ich schon vor Jahren gelesen. Nach den ersten Rückschlägen im Verlauf der Revolution fühlte ich mich ständig an seine depressive Stimmung erinnert. Das hat mich dazu animiert, ihm Fragen zu stellen über den größeren geschichtlichen Zusammenhang, in dem diese neue Revolution steht. Aus diesem Grund ist der Film auch als eine Art Zwiegespräch zwischen ihm und mir konzipiert. Ihm habe ich dann, sozusagen als Antagonistin, die junge Cyberspace-Designerin zur Seite gestellt – als Parallele und zugleich als Gegensatz.

Die schon erwähnte Novelle des Schriftstellers Alaa El-Dib, Lemon Blossoms aus dem Jahr 1987, verarbeitet das Scheitern der ägyptischen Revolution von 1952. Welche Parallelen sehen Sie zu der Revolution von 2011?

Zuerst sollten wir den Begriff Revolution definieren. Revolution bedeutet eine grundlegende Veränderung des politischen sowie gesellschaftlichen Systems. Rein historisch gesehen sind die Revolutionen von 2011 und von 1952 jeweils ganz unterschiedlich: Die von 1952 begann als Militärputsch und nicht als Volksaufstand gegen das damals herrschende Königshaus und den britischen Kolonialismus. Dieser Militärputsch entwickelte sich aufgrund der starken Eingriffe, die das Regime mit Landreformen und weiteren sozialistischen Maßnahmen am System vornahm und die bei den Massen eine starke Resonanz auslösten, schließlich zur Revolution.

Im Gegensatz dazu begann die „Revolution“ von 2011 als Rebellion, die ebenfalls eine starke Mobilisierung und Politisierung der Massen erzeugte, aber noch keine wirkliche Veränderung im System hervorgerufen hat. Man kann sie deswegen auch nur in Führungszeichen als Revolution bezeichnen. Die Revolution von 1952 scheiterte am Verrat der Ziele der Revolution – zu denen vor allem auch soziale Gerechtigkeit gehörte – durch den autoritären Regierungsstil der Militärs und durch die Korruption, die 1967 schließlich zur Niederlage gegen Israel führte. Das Moment des Verrats, das der Konterrevolution die Gelegenheit gibt, sich breitzumachen und das Scheitern der Ideale einleitet, ist auch 2011 präsent. Das ist die wirkliche Parallele, die ich sehe – in diesem Sinne eher eine subjektive Angst.

Aus welchen Quellen stammt das Filmmaterial, das die Vorgänge auf dem Tahrir-Platz und die gewaltsamen Übergriffe des Militärs zeigt?

Bei diesem Material handelt es sich um Aufnahmen, die zentrale Momente und Wendepunkte der Revolution seit 2011 zeigen. Es sind Bilder, die eine ikonografische Bedeutung erlangt haben – wie zum Beispiel das Mädchen mit dem blauen BH, das im Dezember 2011 während der Räumung des Ministerrat-Sit-ins von Soldaten über den Boden geschleift, entkleidet und in den Brustkorb getreten wurde. Ihr Bild löste massive Frauendemonstrationen aus und trug entscheidend zur Diskreditierung des damals regierenden Militärrats bei. Ähnlich bedeutsam

They are pictures that have become icons – for example the girl with the blue bra whom soldiers dragged over the ground, disrobed, and kicked in the chest in December 2011 when they cleared the sit-in at the Council of Ministers. Her picture triggered huge demonstrations by women and contributed crucially to discrediting the military council that governed at the time. Similarly important is the video taken by a police officer whose colleagues applaud him in November 2011 for shooting a demonstrator's eye out. The material itself was uploaded to the Internet by unknown private persons or by activists, including the Mosireen Collective.

In your film you mention 'Pandora's box' from Greek mythology. Is hope really the worst evil escaping from the box?

That's a matter of opinion, of course, but hope has its sedative, consoling aspect that lures one to wait passively in situations in which active resistance and struggle would be more effective means for eliminating all the other evils that Pandora first released from her box.

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, Berlin, January 2014

Viola Shafik was born in 1961 near Stuttgart, Germany. She studied fine arts, cinema studies and Middle Eastern studies in Stuttgart and Hamburg. From 1998-2005, she was a lecturer in cinema studies at the American University in Cairo. Since 2007, she has worked as a creative consultant for, among others, the Dubai Film Connection (Dubai International Film Festival), al-Rawi Screenwriters' Lab (Sundance Institute / Royal Film Commission Jordan). She is also on the selection board of the World Cinema Fund (Berlinale). Since 2012, she has been the head of studies for the Documentary Campus MENA Program, a training program for Arab documentary filmmakers. Viola Shafik lives in Germany and Egypt.

Films

1993: *Shajarat al-laymun / The Lemon Tree* (29 min.). 1998: *Umm al-nur wa banatiha / The Mother of Light and Her Daughters* (54 min.). 1999: *Musim zar' al-banat / Planting of Girls* (37 min.). 2004: *Die Reise der Königin Teje / Journey of a Queen* (52 min.). 2011: *Jannat 'Ali / Ali im Paradies / My Name is not Ali* (98 min.). 2014: *Arij / Scent of Revolution*.

Country: Egypt, Germany 2014. **Production company:** Viola Shafik, Berlin (Germany). **Director:** Viola Shafik. **Director of photography:** Talal Khoury. **Sound design:** Florian Marquardt. **Editor:** Doreen Ignaszewski. **Producer:** Viola Shafik. **With:** Alaa El-Dib, Francis Mohareb, Safwat Samaan, Awatef Mahmoud.

Format: DCP, colour. **Running time:** 98 min. **Language:** Arabic. **World premiere:** 11 February 2014, Berlinale Forum.

ist das Video eines Polizeioffiziers, der im November 2011 von seinen Kollegen Applaus bekam, weil er einem Demonstranten das Auge ausgeschoss hat. Das Material selbst wurde entweder von unbekanntem Privatpersonen oder von Aktivisten – unter anderem dem Mosireen-Kollektiv – ins Netz gestellt.

In Ihrem Film erwähnen Sie die „Büchse der Pandora“ aus der griechischen Mythologie. Ist die Hoffnung wirklich das schlimmste Übel, das der Büchse entsteigt?

Das ist natürlich Ansichtssache, aber Hoffnung hat einen beruhigenden, tröstenden Aspekt, der zu passivem Abwarten verleitet in Situationen, in denen aktives Gegenhalten und Kampf die probateren Mittel wären, um all die anderen Übel zu beseitigen, die Pandora zuvor aus ihrer Büchse entlassen hat.

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, Berlin, Januar 2014

Viola Shafik wurde 1961 in Schönaich bei Stuttgart geboren. Sie studierte Bildende Kunst, Filmwissenschaft und Middle Eastern Studies in Stuttgart und Hamburg. Von 1998 bis 2005 unterrichtete sie Filmwissenschaft an der American University in Kairo. Seit 2007 ist sie Künstlerische Beraterin der Dubai Film Connection (Dubai International Film Festival) und des al-Rawi Screenwriters' Lab (Sundance Institute / Royal Film Commission, Jordan).

Sie ist Mitglied des Auswahlgremiums des World Cinema Fund (Berlinale) und seit 2012 Studienleiterin des Documentary Campus MENA Program für angehende arabische Dokumentarfilmer. Viola Shafik lebt in Berlin und Kairo.

Filme

1993: *Shajarat al-laymun / The Lemon Tree* (29 Min.). 1998: *Umm al-nur wa banatiha / The Mother of Light and Her Daughters* (54 Min.). 1999: *Musim zar' al-banat / Planting of Girls* (37 Min.). 2004: *Die Reise der Königin Teje / Journey of a Queen* (52 Min.). 2011: *Jannat 'Ali / Ali im Paradies / My Name is not Ali* (98 Min.). 2014: *Arij / Scent of Revolution*.

Land: Ägypten, Deutschland 2014. **Produktion:** Viola Shafik, Berlin (Deutschland). **Regie:** Viola Shafik. **Kamera:** Talal Khoury. **Sounddesign:** Florian Marquardt. **Schnitt:** Doreen Ignaszewski. **Produzent:** Viola Shafik. **Mitwirkende:** Alaa El-Dib, Francis Mohareb, Safwat Samaan, Awatef Mahmoud.

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 98 Min. **Sprache:** Arabisch. **Uraufführung:** 11. Februar 2014, Berlinale Forum.