

DISORDER

اضطراب

SAMEH -
AL TAWIL

مع التغيير

Artist Sameh Al Tawil is one of the most noteworthy figures to emerge from the postmodern artistic milieu, whose work is frequently cited as an exemplar of the genre. His art explores the evolving realms of conceptuality, functionality, and experimentation, transcending traditional aesthetic frameworks to delve into more profound and thought-provoking territories. Al Tawil engages the human mind in constructive debates surrounding his convictions, ideas, and reflections on contemporary reality and its pressing issues. He expresses these through the integration and fusion of various media, creating a harmonious and immersive world that presents viewers with visually arresting and contemplative imagery.

Al Tawil's visual logic engages in multilayered interactions, reflecting his profound connection to and enthusiasm for contemporary culture and its rapid transformations. These transformations are a natural consequence of political, social, environmental, and economic changes. In this context, he assumes the role of a conscientious artist with a calculated approach, viewing art not merely

يُعد الفنان سامح الطويل أحد الأسماء التي يُشار إليها بالبنان عند الحديث عن نماذج متحققة لتجارب فنية تنتمي لفنون مرحلة ما بعد الحداثة وتطوراتها المفاهيمية والوظائفية والتجريبية. يمارس الطويل الفن بعيداً عن قوالبه الجمالية التقليدية إلى مساحات أكثر عمقاً، مستدرجاً العقل البشري لجدالات إيجابية تدور حول قناعاته وأفكاره وتأثيره بالواقع وقضاياها المعاصرة وكيفية طرح كل هذا عبر تكامل وانصهار العديد من الوسائط التي تتناغم في عالم (الطويل) لتقدم إلينا صورة بصرية مثيرة للدهشة والتأمل.

إن المنطق البصري لدى الفنان سامح الطويل يأخذ تفاعلات متعددة الجوانب و ثمره ارتباطه وشغفه بالثقافة المعاصرة وتحولاتها المتسارعة كانعكاس طبيعي للمتغيرات السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وما شابه، هنا يأتي دوره كفنان واعٍ له حساباته الخاصة حول دوره ودور الفن الذي لا يقتصر عنده في التعبير فقط ولكن للتأثير أيضاً، ووجد ذاته في الوسائط المتعددة التي أمدته ببناء لغوي تشكيلي يتجاوز حدود المكان والزمان وخلق واقع تصويري محاكي وتخليقي في آن واحد بشأن ما يطرحه من قضايا.

as a vehicle for expression but as a tool for influence. He has identified his voice in multimedia, which has endowed him with a linguistic and visual structure that transcends time and space, simultaneously crafting imagined and simulated realities to address his themes.

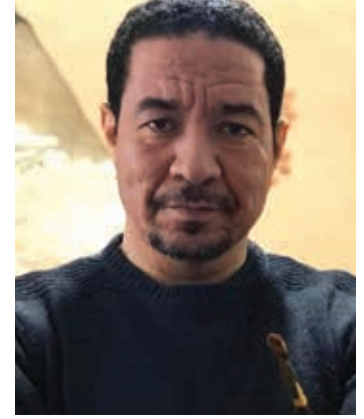
This exhibition, with its audience-focused experimental approach, presents a diverse range of works, from multimedia installations to digital and interactive art pieces, establishing it as one of the most significant showcases of this season. It offers a unique opportunity to examine the intellectual, aesthetic, philosophical, and conceptual dimensions of Al Tawil's work and observe the profound impact these elements have on viewers.

Prof. Walid Qannoush
Head of the Fine Arts Sector

لذا يُمثل هذا المعرض لطبيعة محتواه المرتكن إلى التفاعل مع الجمهور بطرق غير مسبوقّة من تركيبات الوسائط المتعددة إلى القطع الفنية الرقمية والتفاعلية أحد أهم العروض الفنية هذا الموسم.. وفرصة لاستشراق عالمٍ ساهم الطويل بإبعاده الفكرية والجمالية والتشكيلية والفلسفية و المفاهيمية، والوقوف على ما يرسخه ذلك الطرح على المتلقي.

أ.د/ وليد قانوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

The world of Sameh Al Tawil is a fascinating place, where the East and West collide .It's a place where tradition meets inspiration ,and hyper-modernity stands side by side with tradition .It's a place where diverse and contrasting places are united by a singular timeline.

From the moment I first met Al Tawil ,it was clear to me just how important his artistic project is .I was instantly reminded of my master's research nearly two decades ago ,which explored the concept of blending different art forms into one artistic creation that doesn't stick to just one medium. My doctoral dissertation built on this idea ,looking more closely at the stories behind these works. While I mainly work with painting in its traditional form ,my studies in multimedia arts ,music ,video, performance ,and other creative expressions have opened my eyes to new possibilities .Many of these works are hard to put into one box ;they mix the visual arts you see in contemporary museums and galleries with performative arts presented on stage.

بين الشرق بأصالته ومعاناته، والغرب بسيطرته وحدثته، بين ما هو تقليديّ وؤلهم، وما هو مُفرط فيّ الحداثة، بين اختلاف الأماكن وتباينها، فيّ زمن واحد جامع لكلّ الأماكن، تكُمّن عوالمٍ سامح الطويل.

فيّ لقاءيّ الأول مع الفنان سامح الطويل، ومن الوهلة الأولى، أدركت أهمية مشروعه الفنيّ، واستحضرت على الفور تفاصيل بحثيّ لماجستير منذ ما يقارب العشرين عامًا، والذي كان يتناول فكرة وحدة الفنون وتكاملها لإنتاج عملٍ فنيّ واحد لا ينتمي على وجه التحديد لأيّ منها، وكان موضوع رسالة الدكتوراه استكمالاً لنفس البحث لكن بتناول أكثر عمقاً لفكرة السرد. وبالرغم من كونيّ مصورًا فيّ الأساس، أمارس فن التصوير فيّ صورته المعروفة التقليدية، إلا أنني كنت أجول بخاطريّ فيّ فضاءات عوالمٍ مغايرة بفعل دراستيّ النظرية لفنون الوسائط المتعددة والموسيقى والفيديو والآداء الحركيّ، بل وكلّ صور الإبداع الفنيّ التي يصعب عند تلقيها توصيفها بشكلٍ محدد لأيّ نوع من الفن تنتمي، بل يصل الأمر إلى حد عدم القدرة على تصنيفها ما إذا

What I'd thought about before, I saw in Al Tawil's work in a way that made it even clearer and more expertly done. He has this amazing ability to take the ordinary and the overlooked and turn them into these incredible, fantastical creations. He shows us their significance in ways we could never have imagined in their initial form. Al Tawil draws on a rich visual and auditory lexicon, inspired by the events and issues of both his homeland and the experiences of his adopted home. This fusion has produced artworks that seamlessly merge the two worlds he has inhabited throughout his 25-year artistic journey.

I'm so thrilled to introduce this unique new exhibition at the Gezirah Arts Center to you all! I've had the pleasure of watching Al Tawil's work previously, and I'm so excited to see what he has planned for this exhibition.

I've only known Al Tawil for a short time, but I've already formed a very positive impression of his artistic abilities. I'm excited about the prospect of a long-lasting and mutually beneficial friendship!

Dr. Aly Said

Director General of Arts Centers

كانت فنونًا تشكيلية تُعرض في متاحف وقاعات الفن المعاصر، أم هي فنونًا أدائية على المسرح، أو غير ذلك.

كل ما جال بخاطري وأكثر، وبمزيد من الوعي والتخصص، رأيته في مشروع سامح الطويل، حيث استطاع سامح تحويل العادي والمُسلّم به إلى أعمالٍ غرائبية لم نكن لنُدرك أهميتها وهي في صورتها الأولى. أضاف سامح إلى مخزونه البصري والسمعي من واقع معاشته من أحداث وقضايا في موطنه الأصلي، ما تلقاه من خبرات في مهجره بعد ذلك، فأنتج صورًا تمزج بين العالمين الذان عاشهما على طول مشواره الفني على مدار ربع قرن من الزمن.

ربما سيكون هذا عرضًا مغايرًا لما اعتدنا عليه من عروض بصرية بمركز الجزيرة للفنون منذ سنوات، وكلّ ثقة في مستوى العرض بناءً على ما رأيته من أعماله. معرفتي بسامح ربما لا تتعدى شهر قليلة، أو من جيدًا بقدراته، وأتمنى أن تكون هذه المعرفة بدايةً لصداقةٍ تمتد.

د.علي سعيد

مدير عام مراكز الفنون

The Egyptian individual remains unchanging—a gem of steadfast identity despite the trials of alienation, migration, and separation from the homeland. The expatriate continues to be the hero of their own narrative, the unyielding core of their stories. Artist Sameh Al Tawil exemplifies this experience to its fullest. Deeply Egyptian at heart, he grew up in one of Cairo’s historic neighborhoods, where the rich cultural heritage of Fatimid Cairo shaped his visual and emotional repertoire. His roots delve deeply into the essence of Egyptian civilization, with all its splendor and complexity.

His artistic journey began at the Faculty of Applied Arts (1995–2000), where he studied under dedicated mentors who guided him to immerse himself in Egypt’s dynamic art scene. From Youth Salons and Small Artworks Salons to The General Exhibition, Pioneers Exhibitions, and beyond, Al Tawil actively participated in the vibrant world of Egyptian fine arts.

Driven by a profound passion for learning and exploring diverse cultures, his first opportunity to step outside Egypt came through a bronze-

الإنسان المصري لا يتغير.. جوهرة رغم الغربة والهجرة وفراق الوطن، ويبقى المغترب هو بطل حكاياته ومحورها الثابت ولعل الفنان/ سامح الطويل أدق مثل عن هذه التجربة فهو مصري حتى النخاع نشأ في أحد أحياء القاهرة القديمة لتبنى ثقافته ومخزونه البصري والوجداني بعراقة القاهرة الفاطمية بكل تفاصيلها ولتغوص الجذور في أعماق الحضارة المصرية بكل ثرائها ويأخذ وجهته للدراسة في كلية الفنون التطبيقية (١٩٩٥ / ٢٠٠٠) ليتلمذ على يد أساتذتها المخلصين ليدفعوه للمشاركة في خضم الحياة التشكيلية المصرية بكل أحداثها ومعارضها من هالون الشباب وهالون الأعمال الصغيرة والمعرض العام والطلائع وغيرها..

ثم كانت روحه في حالة شغف للتعلم والتعرف على الآخر بكل ثقافته فكانت الفرصة الأولى للخروج من مصر من خلال التنسيق بعد ورشة عمل لصب البرونز بمعهد جوته بالقاهرة للسفر لمنحه في مدينة ميونخ ثم الدراسة بعد التخرج من عام (٢٠٠١) حتى (٢٠٠٥) بأكاديمية الفنون الجميلة KBDN بمدينة ميونخ وهو

casting workshop organized by the Goethe-Institut in Cairo. This led to a scholarship in Munich, followed by advanced studies at the Academy of Fine Arts NDBK in Munich (2001–2005). Throughout these periods of exploration, he continuously sought to understand himself and others through the lens of varied cultural and intellectual paradigms—oscillating between the classical, the modern, and the contemporary—while remaining profoundly connected to his Egyptian heritage, an unchanging source of inspiration.

In his exhibition at the Gezira Art Center (December 2024), Sameh Al Tawil presents a body of work shaped by years of artistic exploration across different eras, political climates, and societal shifts. These works oscillate between themes of stability and departure, reflecting inner dialogues, struggles, and reconciliations. The result is a collection of genuine, impactful artworks that underscore the distinctiveness of his artistic philosophy and the depth of his creative expression. His works resonate universally with humanity, yet remain deeply rooted in Egyptian identity, addressing real concerns and profound truths.

Al Tawil's visual language transcends boundaries, engaging the viewer's perception with intensity and dynamism. A pioneer in multimedia art, his practice has spanned sculpture, painting, photography, installations, and performance art. Today, his creative journey extends to digital media and artificial

في كل تلك الفترات يبحث عن نفسه ويدول أن يرى الأخر بكل ثقافته وتوجهاته الفكرية ما بين القديم والحديث وكذلك المعاصر وهو في كل هذا ما زال الإرث الثقافي والحضاري المصري بداخله... لا يتغير.

الفنان/ سامح الطويل في معرضه المقام بمركز الجزيرة الفنون (ديسمبر ٢٠٢٤) يقدم تجربته الممتدة عبر سنين وفترات مختلفة وتغيرات سياسية واجتماعية بل وفنية بين الاستقرار والرحيل وما بينهما من صراعات وحوارات النفس مما أدى إلى إنتاج أعمال فنية حقيقية تؤكد على خصوصية فلسفة هذا الفنان وعمق طرحه الفني الذي يمس الإنسانية بشكل عام ولكن بجذور مصرية محمله بهوموم وتوجهات حقيقية مطلقاً العنان للمستوى المرئي محرك الإدراك بقوة وتدفق لدى المتلقي محققاً نجاحاً كأحد فناني الوسائط المتعددة المبدعين منذ بدايات أعماله في النحت والرسم والفوتوغرافيا والأعمال المركبة noitallatsn والأداء الحركي ecnamrofreP حتى يصل قطار ابداعه إلى الرقمنة والذكاء الصناعي شاغلاً فكره بكل المتغيرات السياسية والاجتماعية وما طرق على عالمنا العربي وعلى الصعيد العالمي مهوموماً بكيان الإنسان وقضاياها المعاصرة فنجد أعماله تحمل مسميات ذات صلة تؤكد ذلك الصديق الإبداع المهوموم بالإنسان فنجد مشاريع منذ بدايات (١٩٩٨) حتى (٢٠٢٤) تحمل مسميات (سحارة/ راديو/ وثائق/ زيارة/ دماغ/ طاولة / بلا نهاية / بلا اتجاه / عزف منفردا / عصف ذهني/ باتجاه عقارب الساعة / مستعد للرحيل/ باب الجنة/

intelligence, where he continues to respond to the socio-political and global transformations shaping our world. Anchored by a deep concern for human existence and contemporary issues, his projects carry evocative titles that reflect his unwavering commitment to truth in art.

Since 1998, his works have been shaped by themes of memory, identity, and the human condition, with projects bearing titles such as: “Sahara (Cupboard),” “Radio,” “Slavery Documents,” “Visit,” “Dema’3 (Head),” “Tawla (Table),” “Endless,” “NoWay,” “Solo,” “Brainstorming,” “Clockwise,” “Ready to Go,” “DoorofParadise,” “NotforSale,” “Frequencies,” “Chaos,” “Out of the Box,” and “Staccato.” In these works, humanity takes center stage, as its struggles and transformations form the philosophical foundation of his art. Despite the ever-changing tides of time, place, events, and policies, Sameh Al Tawil’s essence, like the timeless Egyptian identity itself, remains steadfast and unaltered.

Artist / Amir El-Leithy
Director, Gezira Art Center

ليس للبيعم / تواتر / فوضى / خارج الصندوق /
عزف متقطع) كل هذه العناوين لمشاريعه الفنية
الإنسان فيها هو بطله الأساسى وهوومه وتغييراته
المشكلة لفلسفة عمله ومؤكده أنه رغم تغييرات
المكان والزمان والأحداث والسياسات ... لا يتغير.

الفنان/ أمير الليثى

مدير مركز الجزيرة للفنون

“Disorder” is an in-depth exploration of the intricate interplay between order and chaos within contemporary societal structures. In this exhibition, Sameh Al Tawil employs a diverse array of media to examine the concept of identity and spatiotemporal disorder, revealing it as both a destructive and creative force, compelling viewers to reassess their understanding of stability and disruption.

At its core, the exhibition examines the inherent instability of the human condition, questioning the conventional dichotomy between order and chaos. Through his solo exhibition “Disorder,” Al Tawil proposes that chaos is not merely the absence of order but a dynamic state capable of generating new forms of organization and understanding.

As Jean Baudrillard suggests:

“The real is not only what can be reproduced, but that which is always already reproduced. The hyperreal.”

“اضطراب” هو استكشاف متعمق للتفاعل المعقد بين النظام والفوضى داخل الهياكل المجتمعية المعاصرة. في هذا المعرض، يوظف Sameh Al Tawil مجموعة متنوعة من الوسائط لفحص مفهوم الهوية والاضطراب المكاني والزمني، كاشفاً عن هذا الاضطراب كقوة مدمرة وخلقاً في آن واحد، مما يجبر المشاهدين على إعادة تقييم فهمهم لمفهوم الاستقرار والاضطراب.

يبحث المعرض في جوهره في عدم الاستقرار المتأصل في الحالة الإنسانية، ويشكك في الانقسام التقليدي بين النظام والفوضى. من خلال معرضه الفردي “فوضى”، يقترح الطويل أن الفوضى ليست مجرد غياب النظام بل هي حالة ديناميكية قادرة على توليد أشكال جديدة من التنظيم والفهم.

وكما قال جان بودريار

“الحقيقي ليس فقط ما يمكن إعادة إنتاجه، بل هو ما تم ويتم إعادة إنتاجه دائماً. إنه الحقيقي المطلق”

This perspective highlights the dissolution of reality into the symbolic and the reproduced, blurring the boundaries of identity. Al Tawil's work embodies this interplay, presenting himself as both creator and construct, inviting audiences to reflect on the fragility of selfhood amidst disorder. Through his practice, the artist navigates the hyperrealities of displacement and memory, where personal and collective identities are perpetually constructed, deconstructed, and reshaped.

Al Tawil's artistic approach embodies a multidisciplinary methodology, incorporating painting, sculpture, digital art, conceptual music, performance art, and installations.

By juxtaposing smooth and rough textures, vibrant and muted colors, and structured and free-form shapes, his work mirrors the theme of disorder itself. The exhibition navigates the delicate balance between structured environments and the unpredictability of life, highlighting how disorder can serve as a catalyst for creativity.

The visitor experience is designed to be immersive and interactive. Audiences are invited to engage with installations that evoke feelings of disorientation and discovery, symbolizing the journey from chaos to clarity. In certain installations and live performances, Al Tawil's presence becomes a focal point, transforming him into a living representation of the layered realities explored in the exhibition.

يسلط هذا المنظور الضوء على تفكك الواقع إلى ما هو رمزي وما هو مستنسخ بالفعل، مما يطمس حدود الهوية. تجسّد أعمال الطويل هذا التفاعل، حيث يقدم نفسه كمبدع ومُنْتِج في آن واحد، ويدعو الجمهور إلى التفكير في هشاشة الذات وسط الفوضى. من خلال ممارسته الفنية، يتنقل الفنان بين الحقائق المطلقة للرحيل والذاكرة حيث يتم إعادة بناء الهويات الشخصية والجماعية وتفكيكها وتشريحها وإعادة تشكيلها على الدوام.

يجسّد النهج الفني للطويل منهجية متعددة المجالات، حيث يدمج بين الرسم والتشكيل والفن الرقمي والموسيقى المفاهيمية وفن الأداء والأعمال التركيبية.

من خلال المزج بين الخامات الناعمة والخشنة، والألوان النابضة بالحياة والباطمة، والأشكال المنظمة والحرّة، تعكس أعماله موضوع الفوضى نفسه. يتنقل المعرض بين التوازن الدقيق بين البيئات التي تتسم بالانضباط وبين اضطراب الحياة وعدم القدرة على التنبؤ بما يجري، مسلطاً الضوء على كيف يمكن أن يكون الاضطراب حافزاً للإبداع.

صُممت تجربة الزائر لتكون غامرة وتفاعلية. يُدعى الجمهور للتفاعل مع الأعمال التركيبية التي تثير مشاعر التوهان والاكتشاف، والتي ترمز إلى الرحلة من الفوضى إلى الصفاء. وفي بعض الأعمال التركيبية وعروض الأداء الحية، يصبح حضور الطويل نقطة محورية في العرض، ويتحول إلى تمثيل حي للواقع متعدد الطبقات الذي يستكشفه المعرض. تعمل حركاته وطوته وصورته كقنوات تربط بين الأبعاد الحميمية والجماعية للاضطراب.

His movements, voice, and image serve as conduits, bridging the intimate and collective dimensions of disorder.

Al Tawil's work invites audiences to explore the fluid boundaries between binaries—here and there, self and other, chaos and order—encouraging reflection on how interdisciplinary approaches shape both personal and collective experiences.

“Disorder” offers a platform for dialogue about the complexities of modern life and the potential for growth and transformation amidst chaos. It is a timely and relevant exhibition, resonating with contemporary global issues and offering a hopeful perspective on the possibilities that emerge from disruption.

Visitors are urged to immerse themselves in the ongoing dialogue between order and chaos, deepening their comprehension of the complexities inherent in post-contemporary art and culture.

Curator
Sahar Behairy

تدعو أعمال الطويل الجمهور إلى استكشاف الحدود المائعة بين الثنائيات - هنا وهناك، الذات والآخر، الفوضى والنظام - وتشجع على التأمل في كيفية تشكيل المقاربات متعددة الأبعاد للتجارب الشخصية والجمعية.

يقدم معرض "اضطراب" منحة للنقاش حول تعقيدات الحياة العصرية وإمكانية النمو والتحول وسط الفوضى. إنه معرض ملائم جاء في الوقت الملائم ووثيق الصلة بالقضايا العالمية المعاصرة ويقدم منظورًا مفعومًا بالأمل حول الإمكانيات التي يمكن أن تنبثق عن الاضطرابات.

ندعو الزوار إلى الانغماس في الحوار الدائر بين النظام والفوضى، وتعميق فهمهم للتعقيدات الكامنة في فن وثقافة ما بعد حداثة.

منسقة المعرض
سحر البحيري

الفن هو القدرة على هندسة الزمن، وإعادة تشكيل
الماضي، تغيير الوضع الراهن، والبحث عن إمكانيات
جديدة ... هو قوة الفعل والإلهام ... لغة الخالق

Art is the power to architect time, reshape the past,
change the status quo, seek new possibilities — the
force to act and inspire. It is the sacred language of the
Creator.

— Sameh Al Tawil مع الجويل

لقطة من معرض مشروع "مستعد للرحيل" - في قاعة عرض جاليري بروجر PROGR في بيرن، سويسرا ٢٠١٣

2013-2015

Ready to Go 1

“Ready to Go” (2013–2015) is a mixed-media installation that transforms a car loaded with personal belongings into a metaphorical symbol of migration and identity. Wrapped in transparent plastic, the car embodies the tension between departure and rootedness, preserving memories while simultaneously constraining them. Accompanied by nostalgic Egyptian and RAI music, the work creates a haunting reflection on displacement, hybridity, and the duality of stillness and motion.

٢٠١٣ ← ٢٠١٥

مستعد للرحيل ١

“مستعد للرحيل” (٢٠١٣-٢٠١٥) هو عمل تركيبى متعدد الوسائط يحول سيارة محملة بالممتلكات الشخصية إلى رمز مجازى للهجرة والهوية. مغلفة بالبلاستيك الشفاف، تجسد السيارة التوتر بين الرحيل والجذور، حيث تحافظ على الذكريات وتكبحها فى الوقت ذاته. بمصاحبة الموسيقى المصرية وموسيقى الراى الحنينية، يقدم العمل تأملاً مؤثراً حول النزوح والهجنة والازدواجية بين السكون والحركة.

لقطة من العمل المركب "مستعد للرجيل" - في ساحة عرض جاليري بروجر PROGR في بيرن، سويسرا ٢٠١٣

لقطة من فيديو العرض الأدائي الحي الثاني لمشروع "مستعد للرجيل" - لسامح الطويل على البيانو - عرض خاص - القاهرة - مصر، ٢٠٢٣.

مستعد للرحيل - عمر مركب ومعرض فريدي بمعهد جوتة التحرير - القاهرة ٢٠٢٤

CLOCKWISE

SHORT FILM BY **SAMEH AL TAWIL** 2014

MOHAMED SHAFIK DOP. **SHERIF AL HOUSSAINY**

Camera. **AHMED FEKRY** Editing. **MOHAMED EID**

Written / Directed by. **SAMEH AL TAWIL** 2014

www.samehaltawil.com

2013 → 2014

Clockwise

“Clockwise” (2014) portrays a self-destructing community burying themselves in a desolate landscape. Using absurdist aesthetics, the work explores existential dilemmas of freedom, mortality, and societal constraints. The stark desert imagery emphasizes decay and renewal, creating a cyclical meditation on human agency and self-destruction.

٢٠١٤ ← ٢٠١٣

باتجاه عقارب الساعة

“باتجاه عقارب الساعة” (٢٠١٤) يَصور مجتمَعًا يقوم بتدمير ذاته ودفن أنفسهم في مشهد صحراوي مقفر. يستكشف العمل، باستخدام جماليات العبثية، التساؤلات الوجودية حول الحرية والفاء والقيود المجتمعية. تبرز الصور الصحراوية الجرداء الانحلال والتجدد، مما يخلق تأملًا دوريًا حول الإرادة البشرية وتدمير الذات.

لقطة من الفيلم و العمل المركب "باتجاه عقارب الساعة", ٥ دقائق و ٢٤ ثانية -
ضمن معرض خريجي أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ ADBK - فبراير ٢٠١٤.

نظرة عامة على مشروع "ليس للبيع" من خلال لقطات من المعرض الجماعي مركز تسوق Shopping Mall في
جاليري المصنع VPGÖ مدينة ألغوي- بألمانيا، ٢٠١٧.

2017

Not FOR SALE

“Not FOR SALE” (2017) is a video series that critiques the commodification of human identity and explores themes of displacement and resilience. Through imagery of symbolic queues and a poignant solo performance featuring the Egyptian flag, the work juxtaposes stillness with motion, highlighting the dehumanizing effects of migration within global capitalist systems.

٢٠١٧

ليس للبيع

“ليس للبيع” (٢٠١٧) هو سلسلة فيديو تنتقد تسليع الهوية الإنسانية وتستكشف موضوعات النزوح والعمود. من خلال صور الطوابير الرمزية وأداء منفرد مؤثر يحمل فيه الفنان العلم المصري، يبرز العمل تأثيرات الهجرة للإنسانية داخل أنظمة الرأسمالية العالمية، عبر المزج بين السكون والحركة.

لقطة من فيديو "ليس للبيع" عرض لأول مرة في المعرض الجماعي مركز تسوق Shopping Mall في مدينة ميونخ بألمانيا، ٢٠١٧.

لقطات من العرض الحي الأول لمشروع "فوضى- سوناتا ١، حركة ١"، ضمن المعرض الجماعي "رابط"،
جاليري المصنع "verpackerei"، آلفوي - ألمانيا ٢٠٢٣

2019

Chaos

“Chaos” (2019) merges generative 3D visuals with live music, translating piano notes into fractal patterns and vibrant colors. The project symbolizes the coexistence of order and disorder, with abstract imagery evoking interconnected systems amidst the chaos of migration and survival. By blending digital and physical elements, Chaos offers an immersive reflection on the fragility and resilience of human narratives.

٢٠١٩

فوضى

“فوضى” (٢٠١٩) يدمج الصور ثلاثية الأبعاد التوليدية مع الموسيقى الحية، حيث تتحول نغمات البيانو إلى أنماط فراكتالية وألوان نابضة بالحياة. يرمز المشروع إلى التعايش بين النظام والفوضى، حيث تعكس الصور المجردة الأنظمة المتشابكة وسط فوضى الهجرة والبقاء. ومن خلال المزج بين العناصر الرقمية والمادية، يقدم “فوضى” تأملاً غامراً حول هشاشة السرديات الإنسانية ومقاومتها.

"الحرب" جرافيك توالدي من نتاج عرض مشروع "فوضى" - ضمن المعرض الجماعي "رابط"، جاليري verpackerei، ألمانيا، ٢٠٢٣

"مؤامرة الزنجبيل" جرافيك توالدي من نتاج عرض مشروع "فوضى" - ضمن المعرض الجماعي "رابط"، جاليري verpackerei، ألمانيا، ٢٠٢٣

لقطات من العرض الحي الأول لمشروع "فوضى - سوناتا ١، حركة ١"، ضمن المعرض الجماعي "رابط"، جاليري المصنع

"verpackerei"، آغوي - ألمانيا ٢٠٢٣

2001

لقطة من فيديو العرض الأدائي "عزف متقطع" إنتاج ٢٠٢٤

2023

Staccato

“Staccato” (2023), created and directed by Sameh Al Tawil, is a live performance that reimagines traditional musical instruments. The work removes the strings from instruments, compelling performers to interact with their reversed surfaces to produce rough, creaking sounds. The instruments become symbols of muted voices and fragmented identities, critiquing the erosion of cultural heritage and resilience in the face of erasure.

٢٠٢٣

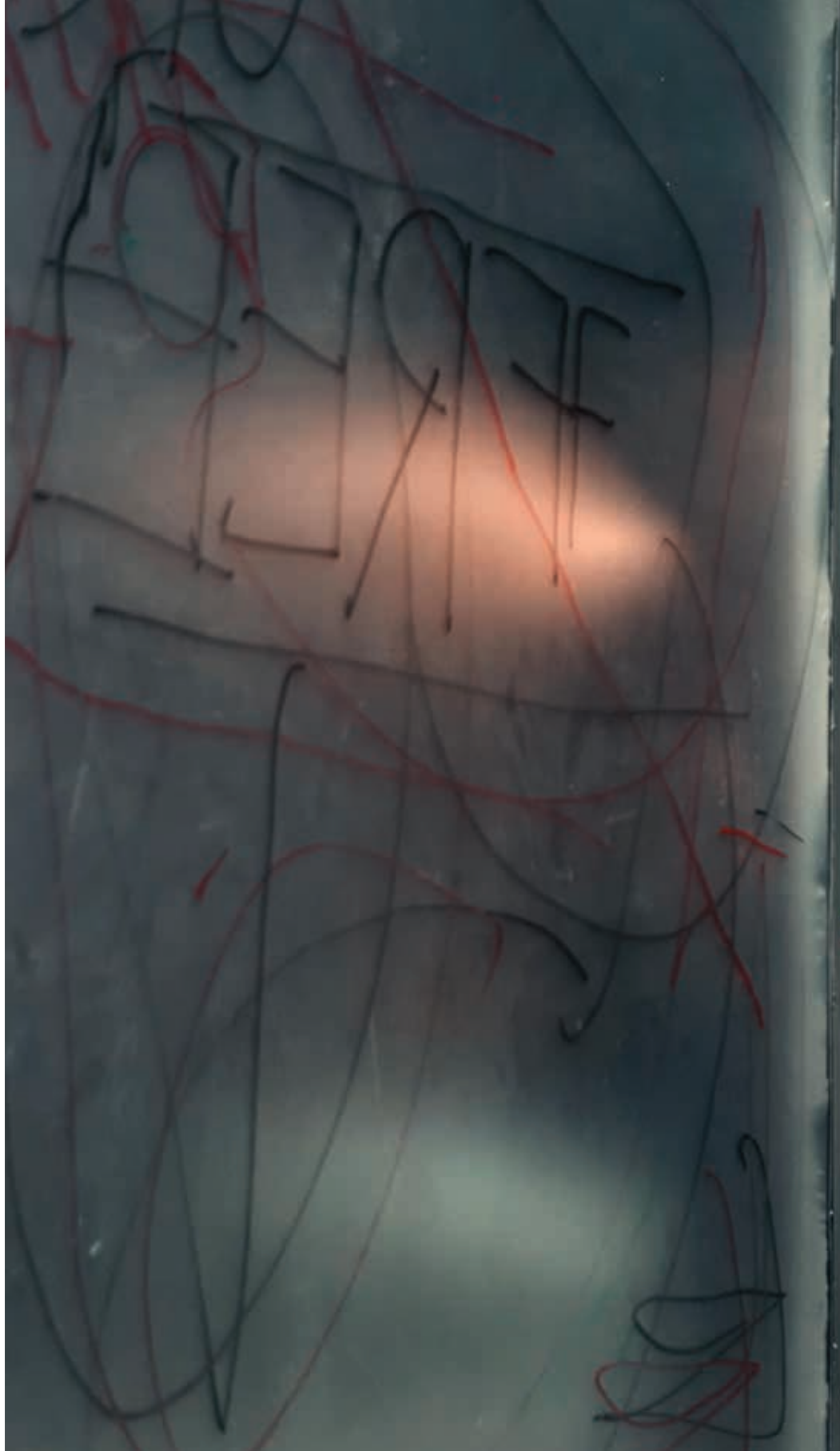
عزف متقطع

“عزف متقطع” (٢٠٢٣)، من ابتكار وإخراج سامح الطويل، هو أداء حي يعيد تخيل الآلات الموسيقية التقليدية. يزيل العمل الأوتار من الآلات، مما يجبر العازفين على التفاعل مع أسطحها المقلوبة لإصدار أصوات خشنة وغير متناغمة. تتحول الآلات إلى رموز للأصوات المكتومة والهويات المجزأة، منتقدة تآكل التراث الثقافي ومقاومته في مواجهة الطمس.

لقطة من فيديو العرض الأداي "عزف متقطع" إنتاج ٢٠٢٤

2000 → 2024

Out of the Box

“Out of the Box” (2000–2024) is a live performance in which a performer is confined inside a semi-transparent box, following directions inscribed by the artist on its outer surface. The work explores the tension between freedom and control, reflecting the invisible boundaries imposed by societal and psychological constraints. The box serves as both a prison and a stage, amplifying the struggle between imposed systems and individual autonomy.

٢٠٢٤ ← ٢٠٠٠

خارج الصندوق

“خارج الصندوق” (٢٠٠٠–٢٠٢٤) هو أداء حي يظهر فيه مشارك داخل صندوق شبه شفاف يتبع التعليمات التي يكتبها الفنان على سطحه الخارجي. يستكشف العمل التوتر بين الحرية والسيطرة، ويعكس الحدود غير المرئية التي تفرضها القيود المجتمعية والنفسية. يعمل الصندوق كالسجن والمنصة في آن واحد، مما يعمق الصراع بين الأنظمة المفروضة والاستقلالية الفردية.

لقطات من فيديو العرض الأدائي "خارج الصندوق" ضمن مشروع "وثائق" إنتاج ٢٠٢٣

6 Days

٦ أيام

“6 Days” (2023–2024) is a multi-edition project by Sameh Al Tawil, combining live performance, action painting, and video art. Rooted in a personal health crisis experienced by the artist during the summer of 2022, the work transforms six intense days of pain, treatment, and recovery into a profound meditation on the philosophy of pain, the concept of illness, and the inevitability of mortality. Each day unfolds on a two-meter-by-one-meter canvas embroidered using traditional Egyptian khayamiya techniques, mimicking the dimensions of a hospital bed.

The performance incorporates medical tools such as syringes, infusion bottles, and catheters filled with pigments and watercolors, symbolizing the infusion of life into stitched human forms. Over six sessions, AlTawil engages with these canvases, enacting a symbolic struggle between fragility and resilience. This ritualized creation becomes both an artistic and existential gesture, capturing moments of fear and renewal.

“ستة أيام” (٢٠٢٣–٢٠٢٤) هو مشروع فني متعدد الإصدارات للفنان سامح الطويل، يجمع بين الأداء الحي والرسم الحركي والفيديو الفني. مستوحى من أزمة صحية عنيفة مرّ بها الفنان خلال صيف ٢٠٢٢، يُحوّل العمل ستة أيام مكثفة من الألم والعلاج والتعافي إلى تأمل عميق في فلسفة الألم ومفهوم المرض وحتمية الفناء. يُمثل كل يوم على لوحة طولها متران وعرضها متر واحد، مُطرزة بتقنيات الخيامية التقليدية المصرية، وتشبه في أبعادها سرير المستشفى.

يتضمن العرض الأدائي أدوات طبية مثل الحقن وزجاجات المحاليل و القسطرات المملوءة بالألوان والأصباغ، مما يرمز إلى ضخ الحياة في شخوص مطرزة. على مدى ست جلسات، يتفاعل الطويل مع هذه اللوحات في صراع رمزي بين الهشاشة والألم والصمود. تتحول هذه الطقوس الإبداعية إلى عمل فني وجودي يوثق لحظات الخوف والضعف والتجدد.

الأيام الستة - عمل مركب ضمن المعرض الفردي "اضطراب" - مركز الجزيرة للفنون - القاهرة ٢٠٢٤

Machines, Borders, and the Surveillance of Identity: The Technological Narratives of Sameh Al Tawil

A man, in a small, disordered, storage-like space, performs a series of mundane tasks, probably after returning to his dwelling from work, while he settles in for the evening. His actions unfold around a modular cupboard that serves various purposes - from storage space to desk and bed. The scene becomes almost comical as he takes objects in and out of the cupboard; the radio, his dinner, a mug, sugar, a cafetière, while the music coming from the radio, makes the scene feel even more detached from the rest. Eventually, he moves the cupboard onto the floor to use it as a makeshift bed and his evening comes to an end.

The aforementioned man - in this confined space - is either unaware or ignores the camera that captures part of his everyday reality. In creating the work, (*Cupboard*, 1998) Sameh Al Tawil intentionally positions his camera at an angle at the top, as if it were a surveillance device. He will follow a similar set up in 1999 while creating his film *Radio*, this time giving viewers access to the private life of another man. The subjects in both videos are not acting; they are simply captured on camera in their private lives. Sameh actively positions his camera in a way that monitors his subjects from

الآلات والحدود والهوية: السرديات التكنولوجية في أعمال سامح الطويل

شاب في غرفة ضيقة محدودة بلا منفذ وسط متعلقات مبعثرة ... مكان يشبه المستودع ، يؤدي سلسلة من المهام اليومية العادية، ربما هي لحظات استقرار ما بعد عودته في المساء إلى منزله بعد يوم عمل. تتوالى حركاته حول خزانة متعددة الاستخدامات تعمل كوحدة للتخزين، مقعد ومكتب وسرير. أحياناً يصبح المشهد شبه كوميدى أثناء تناوله الأشياء من وإلى الخزانة؛ الراديو، عشاءه، كوب، السكر، ماكينة القهوة، بينما تضيف الموسيقى العشوائية المنبعثة من الراديو شعوراً بانفصال المشهد عن محيطه. في النهاية، يحرك الخزانة إلى الأرض ليستخدمها كسرير مؤقت وتنتهي أمسيته.

الرجل المذكور - في هذا الفضاء المحدود - إما غير مدرك أو متجاهل للكاميرا التي تلتقط عن قرب جزءاً من واقعه اليومي. عند صناعة هذا العمل، (سجارة ١٩٩٨) تعتمد سامح الطويل وضع كاميرته بزواوية من الأعلى، كما لو كانت جهاز مراقبة. سيتبع سامح الطويل ذلك إعداداً مشابهاً في عام ١٩٩٩ عند صناعته فيلمه الثاني "راديو"، ليمنح المشاهدين مرة أخرى نافذة إلى الحياة الخاصة لرجل آخر. الأفراد في كلا الفيديوهان لا يمثلون؛ بل يلتقطون ببساطة أثناء ممارستهم حياتهم الخاصة. يعتمد الطويل وضع كاميرته بطريقة تراقب مواضيعه من زاوية مرتفعة، كما يضع المشاهدين في موقع المتفرجين المراقبين، متناولاً

the top. He also positions the viewers within the role of watchers, addressing themes of privacy and surveillance, voyeurism, and the interplay of intimacy and extimacy - drawing on both Lacan's formulation, but also on psychoanalyst Serge Tisseron's definition of extimacy as the act of placing our private lives in the public domain to be validated. The later becomes particularly relevant to internet and social media culture, which have reshaped the private and the public.

In these early works, Sameh engages with what has become a prevalent discourse in contemporary and new media art practice, especially in our technologically-driven society - the body as surveillance subject, but also human vulnerability, limitation, and control. *Cupboard* and *Radio* today also evoke the plethora of (often banal) images captured by surveillance and IP cameras across the world. Images that are essentially machine generated, captured by devices without apparent human intervention or awareness; similarly, in a way, to the artist's camera here, a technological device that is rendered invisible, it disappears while interpreting its human subjects.

In 2000 Sameh staged *Out of the Box*, a live performance involving a man enclosed in a translucent box, while the artist scribbles on the box's outer walls directions in the form of signs, arrows, and words for the person inside to follow, therefore dictating his moves. The performance, which can be at times disturbing to watch,

مواضيع الخصوصية والمراقبة، والتلصص، والتفاعل بين الحميمة والانكشاف، مستندًا إلى تصور «لاكان»، وأيضًا على تعريف: سيرج تيسيرون» لـ«الانكشاف» باعتباره الفعل الذي يُظهر حياتنا الخاصة للعامّة من أجل إثباتها. أصبح هذا المفهوم ذا أهمية في وقتنا هذا خاصة مع ثقافة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أعادت تشكيل ما هو خاص وما هو عام.

في هذه الأعمال المبكرة، يشترك سامح الطويل مع ما أصبح خطايا سائدًا في الممارسة الفنية المعاصرة وفن الوسائط الجديدة، خاصة في مجتمعنا الذي تحركه التكنولوجيا، وهو الجسد كموضوع للمراقبة، وكذلك هاشاشة الإنسان ومحدوديته وإمكانية التحكم فيه والسيطرة عليه. إن «سحارة» و«راديو» يستحضران اليوم أيضًا طوفان الصور (الواقعية العادية) التي تلتقطها كاميرات المراقبة والـ IP عبر العالم، وهي صور يتم توليدها بشكل آلي، تلتقطها أجهزة دون تدخل أو وعي بشري واضح؛ وبالمثل، تُعد كاميرا الفنان هنا جهازًا تقنيًا يصبح غير مرئي، يختفي أثناء تأويله لمواضيعه البشرية.

منذ عام ٢٠٠٠، قدّم سامح عرضًا حيًا بعنوان «خارج الصندوق»، حيث يوجد رجل محاصر في صندوق شبه شفاف، بينما يرسم الفنان على جدران الصندوق الخارجية تعليمات على هيئة علامات، ورموز، وكلمات ليقوم الشخص داخل الصندوق باتباعها، مما يملأ عليه حركاته. هذا الأداء، الذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان مزعجًا للمشاهد، يتناول مجددًا مواضيع المراقبة والتحكم، وكذلك الحبس، والحرية، والهجرة والمنفى. وهي موضوعات طالما تتكرر في أعمال

addresses again notions of monitoring and control, but also confinement, freedom, immigration and exile, themes that are recurring in Al Tawil's work in later years, such as in *not FOR SALE* (2017). Here, there is a series of videos including people standing at the end of what appears to be an endless line, a glitch hologram of a young couple of refugees and their child, carrying their belongings, and a video depicting the artist rotating around himself while holding the Egyptian flag. Urgent themes of displacement and borders are central to these works, and while the artist shows the vulnerability of his subjects, at the same time, he reminds us of people's resilience and ability to adapt.

Works such as *Out of the Box* and *not FOR SALE* are particularly relevant today, addressing also questions about race, identity, otherness and colonialism in a globalised world in the middle of ongoing conflicts, while hatred and anti-immigrant narratives are amplified by populism, and the rise of far-right misinformation is spread through social media platforms. Sameh Al Tawil alludes to the fact that injustice, racism and bias not only continue to exist today, they are actually amplified in a society that can't exist without digital technologies. Technologies that paradoxically appear to enable transparency and openness, while in reality they are subjecting certain people to faceless, bureaucratic systems creating new layers of borders and control. As Chris Muellerleile and Susan Robertson argue, the invisible "digital

الطويل في سنوات لاحقة، مثل مشروع «ليس للبيع» (٢٠١٧). في هذا المشروع، تظهر سلسلة من الفيديوهات لأشخاص يقفون في نهاية طابور طويل لا نعرف بدايته، إلى جانب فيديو لصورة ثلاثية الأبعاد تتخلها تشويش لعائلة شابة من اللاجئين وطفلهما يحملون متعلقاتهم، ومقطع ثالث للفنان يدور حول نفسه حاملاً العلم المصري. تعكس هذه الأعمال موضوعات ملحة عن التهجير القسري والحدود، وبينما يظهر الفنان هشاشة وهامشية شخصياته، فإنه في نفس الوقت يذكّرنا بقدرة الإنسان على التكيف والمقاومة والثبات.

تبدو أعمال مثل «خارج الصندوق» و«ليس للبيع» ذات صلة كبيرة بما يحدث في العالم اليوم، حيث تناقش قضايا العرق، والهوية، والاختلاف، والاستعمار في عالم معولم وسط نزاعات مستمرة، بينما تتصاعد خطابات الكراهية والمفاهيم المعادية للمهاجرين والآخر بشكل عام من خلال الشعبية وانتشار المعلومات المضللة اليمينية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يُشير سامح الطويل إلى أن الظلم والعبودية والعنصرية والتحيز لا تزال قائمة اليوم، بل ويتم تضييقها في مجتمع لا يستطيع أن يصمد دون التقنيات الرقمية، وهي تقنيات تبدو ظاهرياً أنها تمكّن الشفافية والانفتاح، بينما في الواقع تُخضع بعض الأشخاص لأنظمة بيروقراطية عديمة الوجود، لتخلق طبقات جديدة من الحدود والسيطرة. وكما يجادل «كريس موليرلاي» و«سوزان روبرتسون»، فإن «الآلات الرقمية الخفية التي تحرك الإدارة الاجتماعية هي مثال على جهاز حسابي بامتياز.» أو بعبارات «ديلوز»، فإن هذا ما

machines that drive social administration are examples of a perfectly calculative apparatus.” Or, in Deleuzian terms, this is a pass to Societies of Control, organised with codes - passwords “that mark access to information, or reject it.”

The idea and belief that under a globalised world borders become more open and less important, as Steffen Mau explores in *Sorting Machines*, is actually untrue and misleading. Borders instead of opening or closing, are actually changing operationally, spatially and technologically - they are transforming into a sorting machine in order to support globalisation. With the term sorting, Mau highlights how border control applies to selected people. A sorting of bodies - Global South bodies in particular - is driven in particular by AI, automation, and surveillance technologies.

IDEMixer (2014) and later on *sel.fie.less*, have been developed using facial recognition and generative AI technologies respectively. Here, Al Tawil explores race, image and representation, while questioning the arbitrary construction of identity. At the same time, his work highlights how technology can shape our perception and identity, and how algorithmic systems that are already deeply embedded in society, can magnify human fallibilities and reinforce ethnicity and race stereotypes. This is particularly evident in the use of AI image generators that produce images including stereotypical traits in relation to skin colour, gender, occupation, nationality and so on.

يُعرف بـ«مجتمعات السيطرة»، التي تُنظم برموز وكلمات مرور «تحدد الوصول إلى المعلومات أو تمنعه».

إن الفكرة القائلة بأن الحدود تصبح أكثر انفتاحًا وأقل أهمية في عالم معولم، كما يستعرض «شتيفن ماو» في كتابه «آلات الفرز»، هي فكرة غير صحيحة ومضللة. فالحدود بدلا من أن تفتح أو تغلق، تتغير من حيث عملياتها ومكانها وتقنياتها - حيث تتحول إلى آلة فرز لدعم العولمة. وبمصطلح «الفرز»، يُبرز «ماو» كيفية تطبيق مراقبة الحدود على فئات مختارة من الأشخاص، وكيف يتم فرز الأجساد - وخاصة أجساد دول الجنوب العالمي - مدفوعة على وجه الخصوص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتقنيات المراقبة.

طور الطويل مشروعه «هويات مختلطة» (٢٠١٤) ولاحقًا «بلا هوية» باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي التوليدي على التوالي. هنا، يستكشف الفنان مجدداً قضايا العرق، والصورة، والتمثيل، بينما يطرح تساؤلات حول التكوين الاعتباري للهوية. وفي ذات الوقت، يبرز عمله كيف يمكن للتكنولوجيا أن تشكل تصوراتنا وهويتنا، وكيف يمكن للأنظمة الخوارزمية المتغلغلة بالفعل في المجتمع أن تضخم نقائص الإنسان وتعزز الصور النمطية العرقية والإثنية. يظهر ذلك بشكل خاص في استخدام مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي التي تنتج صورًا تحتوي على سمات نمطية تتعلق بلون البشرة، والجنس، والمهنة، والجنسية وما إلى ذلك.

رغم أن الآلة ليست دائمًا ظاهرة في مشاريعه، إلا أنها غالبًا ما تكون حاضرة في أعماله سواء الطويل. ففي بعض المشاريع، صمم آلات لتوليد وجوه، كما هو الحال في

Although not always immediately evident, the machine is very often present in Sameh's work. In some projects he has created machines to generate faces, as is the case in *IDEMixer*; in other cases, he uses machines to turn music notes into symbols, forms and shapes (*CHAOS*, 2019). In *VS.*, an interactive, augmented reality artwork, he reflects on the machine as a tool for enabling collective mobilisations, activism and protest, but also for manipulating reality, allowing misinformation and disinformation that can erode democracy and escalate conflict.

Sameh through his work reflects at a time when machines can make or break the world. When technological systems can interpret humans, while the machine gaze lays over the world as we are being monitored, analysed, categorised and commented upon by an ecosystem of invisible apparatuses; and at a time when human (Global South in particular) labour is rendered invisible by machines, hidden behind myths of automation and machine intelligence. In Agamben's words "today there is not even a single instant in which the life of individuals is not modelled, contaminated or controlled by some apparatus." Machines are making and interpreting our world.

Google it, a project Sameh presented in 2019 as a large interactive projection mapping installation, invited viewers to conduct searches on Google about Islam, which resulted in real time video mapping projections across the space walls and floor. In this large scale installation, Sameh

«هويات مختلطة» (٢٠١٤) ؛ وفي حالات أخرى، استخدم الآلات لتحويل النوتات الموسيقية إلى رموز، وأشكال (فوضى، ٢٠١٩). أو كما في مشروع «بالعكس»، وهو عمل تفاعلي بتقنية الواقع المعزز، يتأمل الفنان الآلة كأداة تمكّن من الحشد الجماعي، والنشاط، والاحتجاج، ولكنها أيضًا أداة لتشويه الواقع، مما يتيح المعلومات المضللة التي يمكن أن تقوض الديمقراطية وتفاقم الصراعات.

يعكس الطويل من خلال أعماله عصرًا تستطيع فيه الآلات بناء العالم كما تستطيع هدمه. وكيف يمكن للأنظمة التكنولوجية أن تفسّر البشر، بينما تنتشر نظرة الآلة فوق العالم، حيث يتم مراقبتنا، وتحليلنا، وتصنيفنا، والتعليق علينا بواسطة منظومة من الأجهزة الخفية؛ وفي الوقت نفسه، يتم إخفاء العمالة البشرية (لا سيما في الجنوب العالمي) بواسطة الآلات، مما يختبئ خلف أساطير الأمتة والذكاء الآلي. وكما يقول «أغامبن»: «اليوم، لا يوجد حتى لحظة واحدة لا يتم فيها تشكيل حياة الأفراد أو تلوينها أو السيطرة عليها بواسطة بعض الأجهزة.» الآلات تصنع عالمنا وتفسّره.

قدّم سامح مشروع «البحث مستمر» في عام ٢٠١٩ كتجهيز كبير يشتمل على إسقاط فيديو رأسي تفاعلي. دعا المشاهدين للبحث على محرك البحث جوجل عن الإسلام، لتظهر نتائج البحث في الوقت الحقيقي على شكل إسقاطات فيديو تفاعلية على جدران وأرضية المكان. في هذا التجهيز الكبير، يواجه سامح الجمهور بأقوى آلة اليوم، أو كما يسميها بشكل مجازي «نبي»

brings audiences in front of probably the most powerful machine today, or to paraphrase him, a prophetic machine of our time that has answers for everything we might want to know. In fact, Google, as a powerful search engine tool - powerful enough to censor and control content and search results, but also a huge data collection and surveillance machine, it can indeed shape our understanding and perception of the world, being able to control what information we can or cannot access. *Google it is a stark reminder that what many people consider as a trusted source of information, is far from neutral, and can actually reinforce offensive stereotypes towards the broader Muslim community and Arabs. This is particularly relevant at a time when distrust and misinformation are spreading rapidly.*

To use his own words, and in the context of art in the Middle East, Sameh looks for “forms of expression other than the intriguing image, which has lost much of its substance.” His work, addressing urgent topics of media manipulation, slavery, colonialism and the erasure of individual autonomy to preempting a society enwrapped in technological systems that define and drive it, couldn't be more relevant today, but also in the years to come.

Irini Mirena Papadimitriou

Riyadh, October 2024

An essay published in the book «Sameh Tawil: A Critical Analysis (Monograph)» 2024

ISBN: 978-977-8800-51-7

oo

عصرنا»، الآلة التي تملك إجابة عن كل ما قد نرغب فيه معرفته. في الواقع، تعتبر محركات البحث قوية بما يكفي لفرض الرقابة والتحكم في المحتوى ونتائج البحث، وكآلة ضخمة لجمع البيانات والمراقبة، قادرة على تشكيل فهمنا وإدراكنا للعالم، وتمتلك القدرة على التحكم في المعلومات التي يمكننا أو لا يمكننا الوصول إليها. يُعد مشروع «البحث مستمر أو اسأل جوجل» تذكرة واضحة بأن ما يعتبره الكثيرون مصدرًا موثوقًا للمعلومات، هو في الواقع بعيد عن الحيادية، ويمكنه بالفعل تعزيز الصور النمطية المسيئة تجاه المجتمع الإسلامي الأوسع والعرب. هذا ذو صلة خاصة في زمن تنتشر فيه عدم الثقة والمعلومات المضللة بسرعة.

على حد قول الطويل نفسه، وفي سياق المشهد الفني في الشرق الأوسط، يبحث سامح الطويل عن «أشكال تعبيرية تتجاوز الصورة والمجسم الجميل، التي فقدت الكثير من جوهرها». أعماله، تتناول موضوعات ملحة مثل التلاعب الإعلامي، والعبودية، الاستعمار وما بعده، ومحو استقلال الفرد في مجتمعات يغمرها أنظمة تكنولوجية تحددتها وتوجهها، لا يمكن أن تكون أكثر أهمية مما هي عليه اليوم، وكذلك ستزداد أهميتها في السنوات القادمة.

إيريني ميرينا باباديميتريو

الرياض، أكتوبر ٢٠٢٤

نص نُشر ضمن كتاب «سامح الطويل: دراسة تحليلية نقدية (مونوغراف)» ٢٠٢٤

ISBN: 978-977-977-8800-51-7

اضراب | DISORDER

Parallel Truths and the Art of Sameh Al Tawil: A Philosophical and Interdisciplinary journey.

The artist's role in producing art has been a topic of critical discussion since the late 1800s, particularly in light of industrial advancements and the emergence of print technology. The introduction of photography made this conversation more complex, questioning the balance between detail and aesthetic beauty.

With the arrival of the 20th century, art theory began to take shape, thanks in part to influential figures like Roger Fry (1866–1934), who advocated for a structured method of art criticism. Fry aimed to create a universal framework for comprehending visual works, setting “scientific” standards in a time characterized by artistic diversity and the growth of independent art movements.

The French philosopher and critic Jean Baudrillard (1929–2007) later expanded on these issues, delving into the concepts of “the original and the fake” in his seminal work *Simulacra and Simulation*. Baudrillard interrogated the nature of reality itself: Is it defined by the faithful imitation of nature, the invention of new means of image production, or the detachment of the image from its original narrative to embed it in an alternative

الحقائق الموازية و فن سامح الطويل: رحلة فلسفية متعددة التخصصات

منذ أواخر القرن التاسع عشر لاحت (حينئذ) في الأفق إشكالية دور الفنان في ظل التطور الصناعي مع التوسع في استخدام ماكينات الطباعة منذ (حينئذ) ما تخطى قرناً من الزمان، ثم جاءت الصورة الفوتوغرافية بإشكالية الأدق تفصيلاً أم الأجمال لونا فخر «الخلق» اليدوي. مع بدايات القرن العشرين وبدايات تنظير الفن ورسوخ قواعد النقد على يد أسماء نذكر منها المصور روجر فراي (Roger Fry) الذي رأى احتياجاً لمساعدة المتلقي والكاتب عن الفن («نقداً» بعد ذلك بتطور الكتابة) ومعلم الفنون كذلك لخلق أرضية حوكمة مشتركة لمحاولة استقرار الأعمال التصويرية ووضع معايير «علمية» لمجال اختلقت عنده في الطباعة بالصورة الفوتوغرافية بتنوع شديد السرعة في الأساليب الفنية وما سُمى بالمدارس أو الاتجاهات الفنية.

كتب الفيلسوف والنقد الفرنسي جان بودريار (Jean Baudrillard) حول «الأصل والزائف» (the original and the fake) في نهضة العمدة «سيمبوليشن وسيمبولكرا» (*Simulacra and Simulation*) حول ماهية الحقيقة: هل هي جودة محاكاة الطبيعة، أم هي ابتكار طريقة لخلق الصورة المتداولة تكراراً وسهولة ديموقراطية صناعتها؟ أم هي إخراج الصورة

one, thereby making it the new protagonist?

Sameh Al Tawil incorporates Baudrillard's theories into his transmedia and interdisciplinary works, yet is not overly burdened by them. Al Tawil creates his art independently, producing images that provoke a feeling of déjà vu—situations he has experienced firsthand or observed. He creates art that defies conventional categorization through painting, photography, live performance, music, text, and sound.

A hundred years ago, Roger Fry suggested five criteria for appraising art: line, color, light, shade, and space. We must now add sound, performance, movement, and the moving image to this list. And it is Al Tawil who is continually pushing these artistic boundaries.

As Baudrillard posited three levels of the original and the fake, we encounter here the “triple presence” of Al Tawil... and thus, we attempt to delve into his own mind, seeking to understand what he does and what he aims to express... we search for an obsession with the addiction to philosophy. Here, we see giants like the Colossi of Memnon and Abu Simbel in the intellectual realms of Immanuel Kant (1724–1804) and Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831).

Immanuel Kant presents his doctrine, believing that reason is the source of understanding, which governs our experiences with the laws of nature,

من روايتها الأصلية ودمجها في رواية بديلة تكون هي بطلها الجديد؟

يجابو سامح الطويل بأعماله عابرة الوسيط الواحد (transmedia) ومتشابكة المدخلات (interdisciplinary) على جان بودريار (Jean Baudrillard) دون هاجس لذلك ودون اهتمام، حيث يخلق الطويل صورته بنفسه، ويمثل في أداء شبه مرئي مسبقا (déjà vu) مشاهد عاشها إما مشاركة في حدث جلي أو مشاهدة لحدث رآه، ويصغ عن طريق الرسم والتصوير والأداء الحي والموسيقى والنص والصوت أعمالا تكاد تقرب من دروب المستحيل على صعيد التصنيف التقليدي.

فإن اقترح روجر فرائ (Roger Fry) خمسة معايير لتقييم العمل الفني منذ مائة عام هي الخط واللون والظل والنور والفضاء... عفواً فرائ: نحن الآن في مأزق الصوت والأداء والحركة والصورة المتحركة وما قد يطرأ مع سامح الطويل مستقبلا. ومع طرح جان بودريار (Jean Baudrillard) لثلاثة مستويات للحقيقي والزائف، فنحن هنا في مأزق «التواجد الثلاثي» للطويل... وبالتالي نأول البحث في ذهن الطويل نفسه عما يفعله وما يريد التعبير عنه... نبحث عن ولم إدمان الفلسفة... وهنا نرى عماليق تتساوى مع عماليق ممنون وأبو سمبل: هما عمانويل كانط (Immanuel Kant) وفيلهلم فريدريش هيغل (Wilhelm Friedrich Hegel).

life, disease, death, and all afflictions. Reason also guides us toward ethical codes and a belief in the existence of a creator. Hegel's ideas resonate with this, asserting that the surrounding reality, which we call "truth", is shaped by reason—reason that forms what we perceive as real, with consciousness being the highest level of this perception.

This philosophical zeal is reflected in Al Tawil's complex projects, which esteemed colleague Fatma Ali has explored in her study. She offers critical, historical, and philosophical analyses of great importance, particularly in pedagogical and documentary contexts.

Al Tawil manipulates truth in his multimedia works to express a singular idea, creating along the way several parallel truths. Through the experience of seeing and interpreting, these works may lead the viewer to another alternative truth that can be understood, adapted, and branched out according to the viewer's intellect and perception, diverse as it may be. Thus, we encounter a curious result: the artwork appears singular on a visual level, perceived as one by the viewer, but is interpreted in infinite ways depending on the viewer. According to Hegel and Kant, each individual has their own consciousness and perception, and each consciousness can control the truth, resulting in multiple parallel truths. In this valuable book by critic Fatma Ali on Sameh Al Tawil, Kant's philosophy

يطرح عمانويل كانط (Immanuel Kant) نتاج عقيدته في أن العقل هو مصدر الفهم وذلك الفهم هو الذي يتحكم في تجاربنا مع قوانين الطبيعة وقبولها كالحياة والمرض والموت وكل مصاب... والعقل أيضاً هو الذي يوصلنا لكل كود أخلاقي نتبعه وكل يقين بكينونة الخالق. ويتشابه بعض هذا الطرح بأفكار هيغل (Hegel) الذي يطرح أن الواقع المحيط الذي ندعيه «حقيقة» يتم التحكم فيها عن طريق العقل: فالعقل هو الذي يشكل ما نراه حقيقياً، والوعي هو أعلى درجة لذلك الإدراك. ومن هنا نرى هوس سامح الطويل بالفلسفة وانعكاس تلك الأفكار على مشاريعه المعقدة والتي فاقت الزميلة القديرة فاطمة علي في دراستها المتعمقة بتحليل نقدية وتاريخية وفلسفية شديدة الأهمية وخاصة على الصعيدين: البيداغوجي (pedagogical) والتوثيقي (documentary).

تطوع أفكار سامح الطويل الحقيقة في أعمال متنوعة الوسائط للتعبير عن فكرة واحدة، خالفاً في طريقه عدة حقائق موازية... قد تقود الذي يعيش تجربة الرؤية والتلقي لحقيقة أخرى يمكن إدراكها وتطويعها والتفرع منها طبقاً لعقل وإدراك المتلقي على تنوع الإدراك والثقافة... فنرى نتيجة بدت دوماً غريبة: فالعمل الفني واحد على المستوي المرئي/ البصري، يراه جمع التلقي واحداً، ولكن يتم إدراكه بعدد لا نهائي من النتائج طبقاً لمن يتلقى، فطبقاً لهيغل (Hegel) ومن قبله كانط (Kant): لكل وعيه ولكل إدراكه، ولكل وعيه قدرة على التحكم في الحقيقة، وتصبح الحقيقة هي

of liberation from singular, incontestable truths—known as “grand narratives”—is vividly realized, making this work of utmost significance.

Khaled Hafez

Visual Artist and Writer
Cairo, July 2024

العديد من الحقائق الموازية... في هذا الكتاب القيم للناقدة فاطمة علي وسامح الطويل... تتحقق فلسفة كانت في العتق والتحرر من الحقيقة الواحدة، حقيقة اليقين غير القابل للنقاش، ما يسمى بـ «المسلّمات» أو «السرديات الكبرى» (Grand narratives)

خالد حافظ

القاهرة يوليو ٢٠٢٤

An essay published in the book «Sameh Tawil: A Critical Analysis (Monograph)» 2024
ISBN: 978-977-8800-51-7

نص نُشر ضمن كتاب «سامح الطويل: دراسة تحليلية نقدية (مونوغراف)» ٢٠٢٤

ISBN: 978-977-977-8800-38-8

Between Two Lands

Before leaving Egypt, Al Tawil had already made a significant impact as part of a generation of young Egyptian artists. He then went on to create art in a universal language, believing that the essence of his work was grounded in the spirit of his homeland, his original childhood home. Despite emigrating and moving far away, his connection to Egypt remained strong. His works were seagulls flying freely from Egypt's shores, with the sea still living within them. Al Tawil never left his home behind; he carried his entire homeland within him.

Al Tawil's artistic engagement with his homeland's cultural and political affairs began before he emigrated and continued unabated afterwards. His intellectual approach remained unchanged upon arriving in a different country. In his works in Germany, there are traces of anthropology, not resembling a scientific study of humanity, but instead reflecting Al Tawil's deep interest in human behavior and social culture. His art challenges us to consider whether it serves as a vessel for developing preconceived human ideas or as a means of exploring a single, defined human concept.

Here, I will delve into the most significant elements of Al Tawil's art and his grand project, where all manifestations embody one thing: "humankind"

بين أرضين ..

قبل مغادرة مصر ترك «الطويل» بصمة طموحة كجزء من حركة شباب الفنانين المصريين من جيله وذهب ليكمل خط علامات فنية بلغة يفهمها العالم واثقاً بأن كل مضمون أعماله مسجّل في روح موطن إقامته الأول ومسقط رأسه .. فكان ارتباط أعماله بهم الوطن وثيقاً رغم الهجرة والابتعاد مكاناً .. كأن أعماله قواقع بحرية بعيدة عن شواطئها و مياهاها لكن بداخلها يعيش البحر .. وكذلك "الطويل" حمل وطنه بالكامل بداخله ولم يغادره.

وكان قد بدأ انشغاله الفني الأهم قبل الرحيل بشؤون الوطن والإنسان ثقافياً وسياسياً وسلوكياً اجتماعياً، واستمر هذا الانشغال معه بعد الهجرة دون تغير في الكيفية الفكرية في أرضه الجديدة التي سافر إليها .. فإلى ألمانيا ذهب وبين ثنايا أعماله تضاريس تريض داخلها اثروبولوجيا ليست كدراسة علمية للإنسانية قدر اهتمامه فيها بالسلوك البشري وثقافته المجتمعية كطرق منه على ذاكرة الماضي القريب لأرض غادرها .. وقد تتواجه أمامه أعماله لتتساءل إن كان منه وسيلة لتطور أفكار بشرية مسبقة أم أنها وسيلة لاستكشاف فكرة إنسانية واحدة ومحددة؟ وهنا

as a unified spirit of an individual who has gained the capacity to endure the hardships of life. This concept is reminiscent of a scene in Dostoyevsky's novel *The Idiot*, where the foolish character says to the least attractive of three beauties, "You are the most beautiful of them all". When she asks him why, he replies, "Because you have a face that can withstand the harshness of life". Similarly, the characters in Al Tawil's art possess resilient features that enable them to withstand life's hardships, and we, as the audience, experience this resilience within ourselves, like fossils that define our collective identities.

As the action moves from the immediate physical event of the performance to the event of memory, the characters of Al Tawil's homeland emerge fluidly and extend into our depths beyond mere physical sequences.

With his sensitivity and empathy for humanity, Al Tawil skillfully directs our attention to the farthest corners of the soul despite the partial outer darkness, merging vision and concept. In his works, one sees someone as if they were touching the ground, like invisible and untouched waves. Yet they can be perceived as oscillating and integrating from one work to another, much like the hills described by Paulo Coelho in his masterpiece *The Alchemist*: "The hills change with the wind, but the desert remains the desert".

Al Tawil's intellectual vision and convictions about his homeland are echoed in his creative

على التطرق لأهم عناصر أعماله بل ومشروعه الكبير والأهم حيث كل التجليات هي تجليات لشيء واحد هو "الإنسان" كروح واحدة حقيقية لإنسان اكتسب مقدرة تحمل قسوة الحياة .. لأتذكر -تقريباً- ما قاله الأبله في رواية "الأبله" لدوستويفسكي لأقبح فتاة من ثلاث جميلات "إنك أجملهن" وحين سألته متعجبة عن السبب قال لها "إن لك وجهاً يتحمل قسوة الحياة" .. كذلك شخص "الطويل" يحملن ملامح هامة لقدرة تحمل قسوة الحياة، ونستشعر هذا التحمل رابضاً داخلنا كحفريات تميز ذواتنا الجمعية .. وبذلك كلما انتقل الفعل من الحدث الجسدي الأدائي المباشر في سير العمل الفني من الحدث الحالي إلى الحدث المتذكّر ظهرت ملامح شخص وطنه الأول على السطح بانسيابية تمتد لأعماقنا بعدما كان مجرد تسلسل جسدي. ويُجيد «الطويل» بحساسيته وتعاطفه مع الإنسان توجيه الأنظار إلى أماكن نائية من النفس رغم التعتيم الجزئي الخارجي جامعاً بين التصور والمفهوم معاً .. ففي أعماله ترى شخصاً ما وكأنك ترى فيه ما يشبه يداً تلمس الأرض .. فهي في أعمال "الطويل" كالموجات لا يراها أحد ولا يلمسها أي أحد .. لكن بإمكانك إدراكها موجاتٍ تتردد وتتكامل من عملٍ لآخر تماماً كما وصف باولو كويلو التلال في رائعته «ساحر الصحراء»: «إن التلال تغيرها الرياح ولكن تظل الصحراء هي»

techniques that evolve with each new work. His contemporary perspective aligns with his vision of a new land characterized by diverse formations while maintaining a connection to his homeland. When he dedicated his art to his first homeland and then to his adopted country, everything came from the same source—the place and the person. He has carved this world through perseverance, witnessing elements of his dream coming to fruition on European soil. Europe is no longer a foreign world to him but rather a new world and fertile ground for his creativity.

Post-emigration, Challenges, and Geopolitical Fragmentation

During Sameh Al Tawil's initial time abroad, from 2000 to 2005, he did not intend to emigrate. He aimed to learn and practice art in Europe while staying connected to the East. He planned to return to Egypt as a revitalized artist, potentially leading a movement in digital art or new media in the region. However, he began seriously considering emigration in 2010, and this desire grew stronger after the January 2011 revolution due to the frustration that followed the hope for rapid change. The birth of his daughter, Fairuz, in the same year further reinforced his desire to emigrate.

During this period, Al Tawil focused on themes such as alienation, emigration, freedom, and

الصحراء.. كذلك ظلت رؤية وقناعات الفنان الفكرية لوطنه تتخذ تقنيات بطاقات إبداعية جديدة تتشكل مع كل عمل برؤية معاصرة تدعم مفاهيماته فوق أرض جديدة بتنوع التشكل بفكر ليس ببعيد ولا ينفصم عن وطنه الأم .. فعندما أراد فنّه بإخلاص فنّ موطنه الأول ثم فنّ أرض مهجره أصبح كل شيء يتوالد من ذات المصدر .. المكان والإنسان .. وهذا عالمه الذي مهد به لنفسه وبكل ما يحيطه مع السعير المثابر وهو يشهد جوانب من طمه تتجسد على الأرض الأوربية التي لم تعد عالماً غريباً عليه بل عالماً جديداً وأرضاً خصبة للإبداع.

ما بعد الهجرة والتفكك الجيوسياسي

فنّ سفر «سامح الطويل» الأول من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥ لم يكن فنّ نيته الهجرة بل كان هدفه التعلم وممارسة الفن فنّ أوروبا والإبقاء على علاقاته مع الغرب ومد الجسور بالعودة والاستقرار فنّ مصر كفنان مُجدد يشارك أو ربما يقود حركة الفن الرقمي أو فن الفيديو الحديثة فنّ المنطقة .. وصادف أن تعرف على نماذج كالفنان الدكتور عبد الغفار شديد فنّ ميونيخ وأعجب به كنموذج للربط بين العالمين حيث كان يحاضر فنّ أكاديمية ميونيخ وفنّ كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.. وبدأت فكرة

personal, religious, and artistic identity in his work. His art was a documentation of his thought process, technique, and vision, resembling a personal memory. His works also mirrored the Egyptian condition before, during, and after the January 2011 revolution.

What set Al Tawil apart as an artist was his ability to deconstruct his aesthetic discourse with social implications rather than focusing solely on theory. This required great work, courage, and tenacity in the face of unexpected challenges. By achieving his goal of traveling and emigrating, he confidently stood behind the ideas embedded in his art. Al Tawil's video projects acted as gateways for his aesthetic, political, social, and humanitarian interventions, allowing viewers to navigate and connect between the aesthetics of the treatment and its intellectual implications.

Al Tawil's steadfast attitude towards his work and place within it has grown despite challenges, such as transitioning from Egyptian to German citizenship. As a German citizen, he continued to work as an Egyptian artist, successfully navigating the complex balance of acceptance in Germany while embracing his Egyptian identity even though his work was created and displayed in Germany. Because these changes occurred in a relatively short period, his works may prompt questions about whether they reflect his contemporary or past era.

الهجرة تراوده جدياً منذ ٢٠١٠ ثم زادت إلحاحاً بعد ثورة يناير ٢٠١١ نتيجة للإحباط الذي عقب الأمل في التغيير السريع وصادف مجيء "فيروز" أول ابنة له للحياة في نفس هذا العام ..

في تلك الفترة كانت تظهر فوق سطح أعماله مفاهيم مثل الغربة.. والهجرة.. والحرية.. والهوية الشخصية والدينية والفنية، ليوثق بأعماله فكراً وتقنية ورؤية كذاكرة ذاتية .. وللحالة المصرية قبل وأثناء وما بعد ثورة يناير ٢٠١١

ربما جاء تميز «الطويل» في طرح قضاياها الفكرية تقنياً لقدرته النسبية على تفكيك خطابه الجمالي بانعكاسات مجتمعية وليست نظرية منذ بداياته.. وتطلب هذا منه الكثير من العمل والجرأة والعناد في مواجهة الصدف وما لا يتوقع حدوثه.. وبعد أن تحقق هدف السفر والهجرة أصبح يقف بثقة وثبات وراء الأفكار التي يعرضها فيه.. وبدأت مشاريع الفيديو تنشئ بوابات لمداخلات فكرية جمالية «للطويل» السياسي الاجتماعي والإنساني، تمكن المشاهد من خلالها التنقل والربط بين جماليات المعالجة وتداعياتها الفكرية.. وأعتقد أن موقفه العنيد من عمله ووجوده فيه بذاته قد تنامى بتحديات مثل استبدال الجنسية المصرية ورقياً بالألمانية .. وظل يعمل كفنان مصري يحمل الجنسية الألمانية .. وحقق معادلة إبداعه

Some artists are worried about embracing a political, artistic identity or being labeled “political”. However, Al Tawil has sought to move beyond this label as a concept but has yet to practically evade it, given that many genuine or propagandistic political art forms exist in safe areas away from the source of the threat. The political aspect in Al Tawil’s works stands out in times of tense politics, particularly during the 2011 revolution in Egypt, which he depicted in his artworks “Vs”, “A442Hz”, and “Solo”. While living in a foreign country, he created art about another country and different people. Just as it happened simultaneously on the ground, viewing these artworks remains impactful, intellectually stimulating, and controversially critical, as in his work “Vs”.

During his time in Egypt, Al Tawil’s main focus was on portraying society’s daily struggles. This was evident in his early video works, “Cupboard” and “Radio” (1998–1999), where he used art to showcase life experiences and question social identity. His art also critiqued systemic issues that marginalize youth and make them feel trapped in their own existence. He aimed to empower individuals by sharing their untold stories.

After emigrating and grappling with the challenge of identity and acclimatization, Al Tawil’s artistic style evolved to embody his anxieties in projects such as “Frequencies” and “Integration”. After acquiring German citizenship, he started using cutting-edge

الصعبة بذلك القبول والتقبل لهويته المصرية حتى ولو كان أنتج عمله ونفذه في ألمانيا .. ولأن هذا قد حدث في سنوات قليلة للغاية فقد تُثير أعماله تساؤلاتٍ حول إبداعات الفنان المهاجر أتكون شهادةً على زمنه المعاش أم على زمنه المُنقضى؟ .. وأعتقد أنه بالنسبة لبعض الفنانين ينبع الخوف من اتخاذ هوية فنية سياسية من عدم الرغبة في أن يتم تصنيفهم كفنانين سياسيين، لكن “الطويل” حاول تخطي هذه التسمية كمصطلح لكنه لم يتخطها ممارسةً باعتبار أن الكثير من الفن السياسي الحقيقي أو الدعائي فنٌ يتشكل في مناطق آمنة بعيداً عن مصدر التهديد .. أما الجانب السياسي في أعمال “الطويل” فقد تميز في فترة رصده للأوقات السياسية الصعبة المتوترة التي ارتبطت بثورة ٢٠١١ التي عايشها المصري والتي أنجز لها أعمالاً فنية بعد انتهائها كحدث بسنوات بعد سفره ألمانيا، كما في أعماله “بالعكس” و«لا 244 هيرتز» و«عزف منفرد» .. فقد قدّم في أرض غريبة فناً يخص أرضاً أخرى وأناساً آخرين .. ومثلما هو حدث هُنتو مكاناً؛ لازالت مشاهدته كإبداع فني مؤثرةً فكراً وجدلياً راصدةً ناقدةً كما في عمله “بالعكس” ..

بينما حين كان «الطويل» في مصر كان كل التركيز مُنصباً على المعاناة المجتمعية اليومية كما في «سحارة» و«راديو» حيث جعل فنه وسيلةً لتقديم تجارب حياتية واستجواب مجتمعي لهوية الشباب

techniques to create projects such as “Chaos”. These projects lean more towards fantasies or dreams, implying an endless connection with each live performance. On the other hand, his improvised music allows the audience to perceive the sudden emergence of the musical act as a form of suspended time, fluctuating between order and disorder.

In Al Tawil’s artistic realm, each work of art serves as a time capsule, embedding the essence of an era, the ambience of its context, and a chapter in the unfolding narrative of his life.

In the evolving tapestry of Al Tawil’s art, we can see the transformation of his self and the nuanced development of his ideas over time. There are moments in his artistic journey when we can almost see his “artistic geography”—a term I coin here to describe the dissolution of familiar landscapes from his past into his oeuvre. This phenomenon begs the question: Can the essence of an artist truly be encapsulated within the geographical or mnemonic confines of events, people, and places? Does the artist shape their identity to fit their environment, or does the migrating artist exist in perpetual liminality, never fully belonging to one realm or another?

When artists leave home, they might think they will not notice the absence of familiar faces and places. However, it is the departure from their present self that evokes the most substantial feelings of nostalgia—a sensation that could be described as the most acute form of homesickness.

وانتقادٍ لقضايا منهجية تهّمّشهم وكأنهم عالقين داخل زمن وجودهم وأيضاً ليعطيهم القوة برواية قصصهم غير المنطوقة .. ومع بدايات الهجرة وإشكالية الهوية والتأقلم قدم الفنان انشغالاته الذاتية كما في “تواتر” و”اندماج” .. أما بعد التجسس بالجنسية الألمانية قدّم عمله «فوضى» بتقنيات عالية وبأريحية كطعم ينطوي داخل حلم آخر وإلى ما لانهاية مع كل عرض حى .. ومن جانب آخر ربما يدرك المشاهد المستغرق مع موسيقاه الارتجالية بأن فعل الموسيقى قد يبدو فجأة كشكل من الزمن المعلق متهادياً بين النظام والفوضى.

ويعكس كل عمل فني لـ «الطويل» فترة زمنية وسياًقاً ومرحلة من حياته، وهكذا يمكننا رؤية تطور هويته وطرحه لأفكاره في توابك مع الزمن داخل فنه .. وأحياناً ما أستشعر بجغرافيته الفنية التي انقسمت ظاهراً ظهور هيات لأماكنه القديمة .. فهل يتم تحديد منازل الفنانين بالجغرافيا أم من خلال ذكريات الأحداث والأشخاص والأماكن؟ وهل يتعلق الأمر بتعديل الفنان لنفسه أو هويته ليتلاءم وبيئته؟ أم أن الفنان المهاجر لا يشعر تماماً إلى أي من العالمين ينتمي؟ فأعتقد أنه بمجرد مغادرة مسقط رأسه لن يكون هناك شيء على حاله .. وقد يشعر البعض بأنهم لن يفتقدوا الأشخاص والأماكن ولكنهم حتماً سيفتقدون الشخص الذي هم عليه الآن .. ربما هذا هو أعرق شعور بالحنين

Al Tawil infuses his artworks with his very being, allowing his identity to remain a dynamic and integral element of his creations as he transitions between the past and present and from one country to another. He moves back and forth between these “two lands” with remarkable fluidity, effortlessly traversing them without needing to forge or adopt a new identity. After all, his artistic identity is inherently connected to the essence of his journey, which originated with his initial narrative.

However, another challenge for Al Tawil in the land of emigration remained: to create his own narrative based on what he had previously achieved in his home country. He had to shape his story in an unfamiliar place where the main components were the individual’s ability to engage in intellectual discourse and self-contemporaneity, activating the modern and the postmodern. He emphasized the evolution of the “self” within his oeuvre and its multidimensional nature to the point of exhaustion (from hard work). Motivated and ambitious, he sought to connect with art as an active member of the global postmodern scene. As a result, he quickly became one of the most influential young Egyptian video artists: always busy, always experimenting. This journey increased his multidimensionality and self-confidence and deepened his conviction of his role in contemporary art’s global discourse.

Monographing a new media artist is complex, akin to navigating a conceptual vacuum. Far from

إلى الوطن الأول .. وإذا كان “الطويل” قد وضع نفسه بالفعل ضمن فنه فستتألق هويته كجزء حيوي تفاعلي رغم أنه سيكون جل ما لديه هو الحاضر بعدما قد ترك الماضي في أرض أخرى، لكنه ورغم هذا وبأقصى قدر من السهولة فإن “الطويل” أخذ يتحرك ذهابًا وإيابًا بين “أرضين” واستطاع التنقل بسلاسة بينهما ولم يكن مضطرًا تمامًا إلى إنشاء أو اختلاق هوية جديدة لأن هويته الفنية بدأت بقصته الأولى.

ولكن بقي أمامه تحدّي آخر من داخل أرض المهجر وهو صناعة سيرته الذاتية ليبيّنها على ما أسسه لها من قبل في بلده، وعليه صناعتها في أرض غريبة جليّ معطياتها القدرة الفردية على تواصل الفكر ومعاصرة الذات وتفعيل الحداثي وما بعد الحداثي إلى جانب التشديد على تنمية «الأنا» وتعدّد أبعادها إلى حد إرهاقها بالعمل الشاق .. متحفزاً طامحاً الارتباط بالفن كجزء فاعل في الـ ما بعد حداثي العالمية .. لذلك ظل هو بطل الفكرة وأصبح في وقت قياسي أحد أهم فناني الفيديو المصريين من الشباب تأثيراً ليؤكد لنفسه أنه لا يفعل هذا فقط؛ بل يفعل هذا وهذا وذلك .. وكانت النتيجة أن أصبح متعددّ الأبعاد وأكثر ثقة وذا إيمان أعمق بالنفس وبمحيطه الفني المعاصر.

being isolated creations, media artworks are inextricably linked to the zeitgeist of technological innovation. They serve as conduits to examine the interplay between political artistry and social discourse. Consequently, the biography of a media artist is intertwined with the path of technological progress, digital concepts, and the rise of technologies like artificial intelligence.

Examining Al Tawil's corpus reveals that he deeply respects technological innovation and is constantly exploring its potential. This has been a consistent guiding principle in his creative approach for over two decades. Throughout this period, he has expanded his repertoire of tools and methods, introducing various groundbreaking concepts and ideas.

His video works eschew an overtly linear narrative exposition. Instead, they encourage viewers to participate in a thought-provoking experience that stimulates deep reflection on the underlying themes. This methodological approach offers a window into the artist's intellectual universe, facilitating an immersive interaction with his philosophical contemplation of the world, mainly through his interactive installations.

Fatma Ali

Cairo, December 2023

An essay published in the book «Sameh Tawil: A Critical Analysis (Monograph)» 2024

ISBN: 978-977-8800-51-7

بالطبع ومن الصعوبة بمكان مناقشة سيرة فنان الميديا الذاتية كما لو أنها تحدث في الفراغ.. فأعمال الميديا ليست منفصلة عن زمن التكنولوجيا التقنية، يهياً من خلال إمكانياتها طرح قضايا يُحركها فكر مفاهيمي بين الفن السياسي وموجات التداخل الاجتماعي.. فسيرة فنان الميديا مرتبطة إلى حد كبير بسيرة التطور التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي..

لذلك يرى المتابع لأعمال «الطويل» قدر احترامه للتقنية ومتابعتها محتفظاً بكل السلطة للفكرة على مدى ربع قرن وسَمَّ خلالها من مجموع أدواته وتقنياته وعرض أفكاراً متنوعة بعضها غير مسبوق.. وقدم أكثر من فيديو دون أن يقدم تفسيراً إنشائياً لما نراه بل قصد اختبار مدى إدراك المشاهد للمفهوم المقصود، وكى يمكن المشاهد من أن يلقي نظرة على عقل الفنان ويشاركه رؤيته للعالم خاصة من خلال أعماله التفاعلية.

فاطمة علي

القاهرة، ديسمبر ٢٠٢٣

نص نُشر ضمن كتاب "سامح الطويل: دراسة تحليلية نقدية (مونوغراف)" ٢٠٢٤

ISBN: 978-977-977-8800-38-8

Multimedia Artist Sameh Al Tawil

Born in the medieval heart of Cairo, in Imam Shafi'i Neighbourhood in 1978, Sameh Al Tawil is an Egyptian-German multimedia artist based in Frankfurt, Germany. His work is a testament to the seamless integration of fine arts, digital innovation, and performance art, creating a unique synthesis that both challenges and captivates the senses.

Al Tawil's artistic journey encompasses a diverse range of projects, including sculpture, immersive performance art, conceptual music, and interactive public art installations. At the core of his work lies the pioneering application of modern technologies such as sensor-based art, artificial intelligence, augmented reality (AR), virtual reality (VR), generative art, digital surveillance techniques, facial recognition, and network manipulation. In Al Tawil's creative universe, these technologies are not merely tools but fundamental components that enhance the artistic narrative and amplify the impact of his work.

The philosophical foundation of Al Tawil's art delves into themes of artistic identity, self-perception, and migration, as well as concepts of freedom of expression and human rights amidst the complexities of today's geopolitical

فنان الوسائط المتعددة سامح الطويل

ولد سامح الطويل في القاهرة العصور الوسطى - في الإمام الشافعي في عام ١٩٧٨. هو فنان مصري - ألماني متعدد الوسائط مقيم في مدينة فرانكفورت بألمانيا. تعتبر أعمال الطويل شهادة على الاندماج السلس للفنون التشكيلية والابتكار الرقمي وفن الأداء، مما يخلق توليفة فريدة تتحدى وتمتع الحواس.

تتميز رحلة الطويل الفنية بمجموعة واسعة من المشاريع الفنية، من النحت إلى العروض الأدائية الغامرة والموسيقى المفاهيمية إلى المشاريع الفنية التفاعلية المصممة للمشاركة العامة. في صميم أعماله التطبيق الابتكاري الرائد للتكنولوجيات الحديثة مثل الفن القائم على أدوات الاستشعار، الذكاء الصناعي والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والفن التوليدي وتقنيات المراقبة الرقمية والتعرف على الوجوه والتلاعب بشبكات الاتصال. في عالم الطويل هذه التقنيات ليست مجرد أدوات بل هي عناصر أساسية تعزز السرد الفني والتأثير في أعماله.

الأساس الفلسفي لأعمال الطويل يستكشف موضوعات كالهوية الفنية والإدراك الذاتي، والهجرة. كذلك مفاهيم كحرية التعبير وحقوق الإنسان في مواجهة التعقيدات الجيوسياسية الحالية. ينقل فيه اشكاليات العالم الرقمي وتقاطعاته مع الواقع الملموس المشكل بتكنولوجيا

landscape. His work critically examines the challenges of the digital world and its intersections with tangible realities shaped by information technology, wars, migrations, contemporary forms of slavery, and the reverberations of revolutions.

Al Tawil's academic background is as diverse as his artistic endeavors. He earned a Bachelor's degree in Sculpture from the Faculty of Applied Arts in Egypt and studied Media Arts at the esteemed Academy of Fine Arts in Munich (ADBK), Germany, where he earned a diploma under the guidance of Professor Olaf Metzel. Additionally, he pursued independent studies in Media Art History at the Danube University Krems (DUK) in Austria, an experience that deepened his understanding of the intersections between art, technology, and history under the mentorship of Professor Oliver Grau.

Since the beginning of his artistic career in 1995, Al Tawil has made a significant impact on Egyptian, Arab, and international art scenes. His participation in numerous exhibitions and cultural forums worldwide not only demonstrates his talent but also consistently raises critical questions about the role of art and the artist in society.

For more information about Sameh Al Tawil and his projects, visit:
www.samehaltawil.com

المعلومات فيه ظل أجواء من الحروب والهجرات وأشكال العبودية المعاصرة وأصداء الثورات.

خلفية الطويل الأكاديمية متنوعة مثل مساعيه الفنية. حصل على درجة البكالوريوس فيه اللنت من كلية الفنون التطبيقية فيه مصر، ودرس فنون الميديا فيه الأكاديمية العريقة للفنون الجميلة فيه ميونخ (ADBK)، ألمانيا، حيث حصل على دبلوم تحت إشراف الفنان البروفيسور ألاف ميتسل Olaf Metzel. كما درس الطويل دراسات حرة فيه تاريخ الفنون الإعلامية فيه جامعة دانوب فيه كرمز (DUK) فيه النمسا، وهي تجربة عمقت فهمه لتقاطع الفن والتكنولوجيا والتاريخ تحت إشراف البروفيسور أوليفر جراو Oliver Grau.

منذ بداية مسيرته الفنية فيه عام ١٩٩٥ و حتى الآن، ترك الطويل بصمة على المساحات الفنية المصرية والعربية والدولية. لا تظهر مشاركاته فيه العديد من المعارض والمحافل حول العالم موهبته فحسب، بل تثير مجدداً التساؤلات حول طبيعة دور الفن والفنان فيه المجتمع.

لمزيد من المعلومات حول الفنان سامح الطويل ومشاريعه الفنية، تفضل بزيارة: www.samehaltawil.com

Selected Exhibitions Catalogue

1995 – 2000

Participation in Official Exhibition including Youth Salon, National Exhibition, Talaea, Small Artworks Salon, and Nile Salon.

1999

“Lost Wax” – *Group Exhibition*
Bronze Sculptures, Goethe-Institut, Cairo, Egypt.

“Six” – *Group Exhibition*
Cairo Atelier, Egypt.

2001

“Seven” – *Group Exhibition*
Cairo Atelier, Egypt.

“Water Symphony” – *Group Exhibition*
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

2002

Annual Exhibition
Klasse Prof. Brangenberg, Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

Group Drawing Exhibition
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

2003

“Visual Journey” – *Group Exhibition*
Marktobendorf, Germany.

Solo Exhibition
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

“Endless Journey”
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

“Kunst am Boden” – *Group Exhibition*
Schwabhausen, Germany.

2004

“Kopf” – *Solo Exhibition*
Goethe-Institut, Cairo, Egypt.

“Thema” – *Piano Performance*
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

“Meeting” – *Group Exhibition within Haus Der Begegnung Festival*
Goethe Institute, Cairo, Egypt.

2005

“No Way” – *Annual Exhibition*
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

“Visitors” – *Solo Exhibition*
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

2006

SOLO Performance
Piano Performance at Architectural Pheromones Hall, Jeddah, Saudi Arabia.

2010

“Brainstorming” – *Group Exhibition*
Ahmed Shawki Museum, Cairo, Egypt.

2011

“Stop” – *Solo Performance*
Mukhtar Museum, Cairo, Egypt.

“Celebrating Cairo” – *Group Photography Exhibition*
Townhouse Gallery, Cairo, Egypt.

2013

“VS.” – *Group Exhibition*
(1st Di-Egy Fest), Al Jazeera Art Center, Cairo, Egypt.

“A 442 Hz” – *Group Exhibition*
1st Afiriperfoma Biennial, Harare, Zimbabwe.

“VS.” – *Group Exhibition*
Ithuba Arts Gallery, Johannesburg, South Africa.

2014

“CLOCKWISE” – *Diploma Exhibition*
Academy of Fine Arts, Munich, Germany.

2015

“Door to Paradise” – *Cairotronica Festival*
Cairo, Egypt.

“Door to Paradise” – *18th Islamic Arts Festival*
Sharjah, UAE.

2017

“Shopping Mall” – *BBK Artists’ Gallery*
Munich, Germany.

“Shopping Mall” – *Verpackerei*
Allgäu, Germany.

2018

First International Video Art Forum
Dammam, Saudi Arabia.

“Shopping Mall”
Städtische Galerie im Schloss Isny, Germany.

“Kairo Am Webend”
Am Webend, Kaiserslautern, Germany.

“CHAOS” – *Future of Possibilities Exhibition*
2nd Edition, Cairotronica, Cairo, Egypt.

2019

“Still Searching” – *22nd Islamic Arts Festival*
Sharjah, UAE.

2021

“Chaos” – *42nd General Exhibition*
Cairo, Egypt.

“Look at This” – *Museum Collection Exhibition*
Pinakothek der Moderne, Munich, Germany.

“Chaos” – *Cairotronica Exhibition*
Cairo, Egypt.

2023

“CHAOS” – *“Nexus” Group Exhibition*
Verpackerei, Allgäu, Germany.

“White Labeled” – *“Something Else” Biennale*
Salah El-Din Citadel, Cairo, Egypt.

2024

“Staccato” – *“Humanity Is ...” Group Exhibition*
Gallery Verpackerei, Germany.

“Out of the Box” – *“Voices” Group Exhibition*
Czong Institute for Contemporary Art (CICA), South Korea.

“6 Days” – *“Infinity” Group Exhibition*
Florence Contemporary Gallery, Italy.

“DIORAMA (Ginger)” – *6th SWISSARTEXPO*
Zürich, Switzerland.

“Disorder” – *Solo Exhibition*
Gezira Art Centre, Zamalek, Cairo.

“Ready to Go” – *Solo Exhibition*
Goethe Institut, downtown Cairo

“Clockwise” – *“Art 74” Group Exhibition*,
Cinema Radio - Downtown Cairo.

“6 Days” – *Solo Performance*,
MSA university, Cairo

2025

“Disorder” – *Solo Exhibition*
Museum of Fine Arts, Alexandria.

“Thus Spoke the Place” – *Cairotronica Exhibition*
Arts Palace at the Opera, Cairo

“Out of the Box” – *“Something Else” Exhibition*
Citadel, Cairo, Egypt.

