

Maïmouna Guerresi. Nûr/Light/نور

In biblical times light was the representation of the divine: for the chosen people it is the Torah; in medieval Islamic thought it is associated with the soul. It is in the Far East that the concept of «yang» (light) took shape and spread as opposed to «yin» (darkness): a duality that shapes the universal dialectical and speculative exercise. Light is the beginning of everything. According to Maïmouna Guerresi the concept of light («nûr» in Arabic) is expressed through the white or red line that splits in half the face of the subjects of her photographic works. Monumental figures like *Throne in Black* or *Fatuma* and the other young black women, protagonists of *Her Private Garden*, *Sound 6, Râbi'a*, *Aisha's Stories 2, Red Oracle* who slowly lose their two-dimensional solemnity to become part of a potentially real landscape. For the artist, the everyday landscape is a land of experimentation by the Italian-Senegalese artist of an «aesthetic syncretism» in an intimate and personal key in which religious and mythological symbols, traditions and legends of the Western, Eastern, African and Arabian world converge. For over thirty years, Maïmouna's research has aimed to overcome cultural, social, linguistic, ethnic and religious barriers, «playing» with opposites as in *I Would like to know you or Ping Pong Playing* in search of an inner balance (*Blue Trampoline* and *Red Trampoline*). The artist starts from the citation of the great invention of Western painting - perspective - and like Masaccio, Piero della Francesca and the tradition of the pre-Renaissance and Renaissance masters, places the human figure at the center of the universe, redeemed in its essence as a thinking person. Behind it all, for her, there is the experience of inner knowledge through her meeting with the Sufism of the Senegalese current Muridiyya, which was followed by her conversion to Islam and the need to convey that same inner metamorphosis: a truly awe-inspiring theme running through the entire pictorial or sculptural, performative, video, photographic and installation work by Maïmouna Guerresi. According to the artist the creative act requires a slow ritual in which the photographic shot is only the last phase of the work; first there is the design and the implementation of costumes, backdrops and sets- dressing for the pose. The viewers are invited to let themselves be led by their eyes and hearts to enter the immersive space of awareness, tolerance and legality within which the most ordinary gesture can become extraordinary.

(Manuela De Leonardis)

Maïmouna Guerresi (lives and works between Italy and Senegal) is a photographer, sculptor, performer, creator of videos and installations. Her works have been presented at the Venice Biennale, Documenta K18 in Kassel as well as in numerous international solo and group exhibits, including National Museum in Bamako, Mali, KIASMA Museum of Contemporary Art in Helsinki, Bahrain National Museum, Sharjah Art Museum, Smithsonian National Museum of African Art, I.M.A Institute du Monde Arabe, 13th Cairo Biennale, Lagos Photo Festival, LOBA Leica Oskar Barnack Award, SCoP-Shanghai Center of Photography Shanghai, Gallery Gongbech, Jeju, South Korea, Kyotographie, Kyoto, Japan, Aga Khan Museum, Toronto, ROM Museum, Toronto, Tate Modern, London.

Her work is part of public and private collections including Boghossian Foundation, GAM Galleria Arte Moderna Achille Forti, Minneapolis Institute of Art, L.A.C.M.A Los Angeles County Museum of Art, Museum of African, Contemporary Art Al Maaden, Hood Museum of Art, Dartmouth, Smithsonian National Museum of African Art and Black Gold Museum, Riyadh.

Collaborations between artist and curator:

Rûh/Spirit. The roots of spirituality, Kyotographie 2022, Kyoto International Photography Festival, Japan (Japanese/English cat.)

Ville Nouvelles and Ancient Shadows, VIII edition Festival Castelnuovo Fotografia, Castelnuovo di Porto, Rome, 2020 (solo exhibit as part of the photo festival)

Aisha al país de les meravelles, un viatge a Girona, Casa de Cultura Les Bernardes Salt-Girona, Spain 2019 (solo exhibit co-curated with Laura Cornejo Brugués) (cat. Silvana Editoriale Catalan/English/Italian/Spanish realized with the support of Pasquale Battista Foundation)

Maïmouna Guerresi. Rûh / Soul (interview with the artist), Vanilla Edizioni 2019

The blood of women - Traces of red on white cloth, Postmedia Books 2019 (book produced with the support of Pasquale Battista Foundation and group exhibition)

The journey of the Sparrowhawk (solo exhibit in cooperation with the Consulate General of Italy in Jeddah), Hafez Gallery, Jeddah, Saudi Arabia 2016 (Arabic/English catalogue)

DonnexDonne, Galleria del Cembalo, Rome (group exhibition), 2014

CAKE. The dessert culture between Arab and Western tradition, Postcard 2013

REGIONE PUGLIA

Antonio Donatelli
Sindaco di Triggiano
Arcangela Finamore
Assessore alla Cultura

FONDAZIONE
PASQUALE BATTISTA

Direzione artistica
Annalisa Zito

Curatela
Manuela De Leonardis

Progettazione e allestimento
Arch. Dino Lorusso

Project Manager
Cinzia Campobasso

Coordinamento tecnico
Ninni Castrovilli
Lisabeth Ciavarella

Marketing & Communication
Beatrice Cesarano

Ufficio stampa
Serena Manieri

Segreteria organizzativa
Claudia Lopizzo

FONDAZIONE PASQUALE BATTISTA

Presidente
Flavio Augusto Battista

Vice Presidente
Claudio Battista

Consigliere di Amministrazione
Edoardo Fulvio Battista

Direttrice
Annalisa Zito

Progettazione, Ricerca e Sviluppo
Cinzia Campobasso

Cultural Manager
Rosanna Carabellese

Cultural Project Manager
Luca Carnicelli

Marketing & Communication
Beatrice Cesarano

MAÏMOUNA GUERRESI

Nûr | Luce | نور

a cura di **Manuela De Leonardis**

Triggiano | Centro Storico

02.09/03.12.2023

Mostra fotografica diffusa

Maïmouna Guerresi. Nûr/Luce/نور

In un tempo biblico la luce è la rappresentazione del divino: per il popolo eletto è la Torah; nel pensiero islamico medievale viene associata all'anima. È in Estremo Oriente che ha preso forma e si è diffuso il pensiero dello «yang» (la luce) in contrapposizione allo «yin» (l'oscurità): una dualità che investe l'esercizio dialettico e speculativo universale. La luce è l'inizio di tutto. Per Maïmouna Guerresi il concetto di luce («nûr» in arabo) si estrinseca attraverso la linea bianca o talvolta rossa che attraversa il volto dei soggetti delle sue opere fotografiche, dividendolo a metà. Figure monumentali come *Throne in Black o Fatuma* e le altre giovani donne di colore, protagoniste di *Her Private Garden, Sound 6, Râbi'a, Aisha's Stories 2, Red Oracle* che perdono lentamente la loro ieraticità bidimensionale per entrare in un paesaggio potenzialmente reale diventandone parte di esse. Il paesaggio del quotidiano è un territorio di sperimentazione, da parte dell'artista italo-senegalese, di un «sincretismo estetico» in una chiave intima e del tutto personale in cui confluiscono simboli religiosi e mitologici, tradizioni e leggende del mondo occidentale, orientale, africano, arabo. Da oltre trent'anni la ricerca di Maïmouna si pone come obiettivo il superamento delle barriere culturali, sociali, linguistiche, etniche e religiose, «giocando» sugli opposti come in *I Would like to know you o Ping Pong Playing* alla ricerca di un equilibrio interiore (*Blue Trampoline* e *Red Trampoline*). L'artista parte dalla citazione della grande invenzione della pittura occidentale - la prospettiva - e come Masaccio, Piero della Francesca e la tradizione dei maestri pre-rinascimentali e rinascimentali, colloca la figura umana al centro dell'universo, riscattata nella sua essenza di individuo pensante. Alla base di tutto, per lei, c'è l'esperienza di conoscenza interiore attraverso l'incontro con il sufismo della corrente senegalese Muridiyya, a cui è seguita la sua conversione all'Islam ed il bisogno di farsi portavoce di quella stessa metamorfosi interiore. Un tema di grande ispirazione che attraversa tutta l'opera di Maïmouna Guerresi, pittorica o scultorea, performativa, video, fotografica e installativa. Per l'artista l'atto creativo richiede una ritualità lenta in cui lo scatto fotografico è solo l'ultima fase del lavoro, preceduta dall'ideazione e dalla realizzazione di costumi, fondali e scenografie, dall'allestimento dei set fino alla messa in posa. L'invito all'osservatore è quello di lasciarsi guidare dallo sguardo e dal cuore per accedere a quello spazio immersivo di consapevolezza, tolleranza, legalità in cui anche il gesto più ordinario può diventare straordinario.

(Manuela De Leonardis)

Maïmouna Guerresi (vive e lavora tra Italia e Senegal) è fotografa, scultrice, performer, autrice di video e installazioni. Le sue opere sono state presentate alla Biennale di Venezia, a Documenta K18 a Kassel oltre che in numerose mostre personali e collettive internazionali, tra cui National Museum di Bamako, Mali, KIASMA museum of contemporary art di Helsinki, Bahrain National Museum, Sharjah Art Museum, Smithsonian National Museum of African Art, I.M.A Institute du Monde Arabe, 13.ma Cairo Biennale, Lagos Photo Festival, LOBA Leica Oskar Barnack Award, SCoP-Shanghai Center of Photography Shanghai, Gallery Gongbech, Jeju, Corea del Sud, Kyotographie, Kyoto, Japan, Aga Khan Museum, Toronto, ROM Museum, Toronto, Tate Modern, Londra.

Il suo lavoro fa parte di collezioni pubbliche e private tra cui Boghossian Foundation, GAM Galleria Arte Moderna Achille Forti, Minneapolis Institute of Art, L.A.C.M.A Los Angeles County Museum of Art, Museum of African, Contemporary Art Al Maaden, Hood Museum of Art, Dartmouth, Smithsonian National Museum of African Art and Black Gold Museum, Riyadh.

Collaborazioni fra l'artista e la curatrice:

Rûh / Spirito. Le radici della spiritualità, Kyotographie 2022, festival internazionale di Fotografia di Kyoto, Giappone (testo in cat. Giapponese/Inglese)

Ville Nouvelles and Ancient Shadows, VIII edizione Festival Castelnuovo Fotografia, Castelnuovo di Porto, Roma, 2020 (mostra personale nell'ambito del festival fotografico)

Aisha al país de les meravelles, un viatge a Girona, Casa della Cultura Les Bernardes Salt-Girona, Spagna 2019 (mostra personale co-curata con Laura Cornejo Brugués) (cat. Silvana Editoriale Catalano/Inglese/Italiano/Spagnolo realizzato con il sostegno della Fondazione Pasquale Battista)

Maïmouna Guerresi. Rûh / Soul (intervista all'artista), Vanilla Edizioni 2019

Il sangue delle donne - Tracce di rosso sul panno bianco, Postmedia Books 2019 (libro realizzato con il sostegno della Fondazione Pasquale Battista e mostre collettive)

The journey of the Sparrowhawk (mostra personale in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Gedda), Hafez Gallery, Gedda, Arabia Saudita 2016 (catalogo Arabo/Inglese)

DonnexDonne, Galleria del Cembalo, Roma (mostra collettiva), 2014

CAKE. La cultura del dessert tra tradizione Araba e Occidente, Postcard 2013

LEGENDA

1. Minaret Hats
2. Red Trampoline
3. Blue Trampoline
4. Throne in Black
5. Ping Pong Playing
6. I Would Like to know you
7. Aisha's Stories 2
8. Red Oracle
9. Sound 1
10. Her Private Garden
11. The Virgin of the Light
12. Sound 6
13. Râbi'a
14. The Virgin of the Holes
15. Fatuma

Media Partner

