

SOPHIA VARI

Biografia, Bibliografia, Esposizioni

Biografia

Tra le maggiori scultrici contemporanee, questa affascinante signora è nata nel 1940 a Vari, in Attica (villaggio da cui ha preso il suo nome d'arte), da padre greco (Peter Canellopoulos) e madre ungherese. Si è formata con lunghi anni di studio e di apprendistato in giro per il mondo, prima in Inghilterra e poi soprattutto in Francia dove, sedicenne, ha cominciato a dipingere. Vivendo a Parigi, diviene un'attenta studiosa delle diverse tendenze della scultura e in particolare del Cubismo e del Surrealismo.

Dal suo talento creativo nascono delle opere piene di sensualità, movimento e intelligenza in cui sono riconoscibili gli elementi della scultura dei Maya, degli Egizi, degli Olmec dell'America centrale e delle forme tradizionali delle Cicladi, dell'Antica Grecia e dell'epoca barocca. Scultrice completa, Sophia Vari è una profonda conoscitrice delle forme dell'arte tradizionale e della loro storia. Consapevole della tradizione artistica classica, l'artista greca continua a lavorare sulla forma e sulla volumetria, creando opere che armonizzano l'eredità rinascimentale con la ricerca delle avanguardie artistiche del Novecento. Nelle sue sculture, anche in quelle più astratte, traspare l'incisiva bellezza della figura umana. L'artista dichiara il suo intento: "Permeare le figure e i colori, la loro stessa geometria, con qualità umane, all'interno di un contesto spaziale".

La Vari non ha iniziato però con la scultura, ma con la pittura, che caratterizza i lunghi anni parigini: fu probabilmente Rubens ad esercitare il maggior fascino, con le forme voluttuose delle sue donne. D'altra parte, il soggetto femminile torna frequentemente nell'opera di Sophia, sia grafica che plastica. Tuttavia, proprio la forma cominciava ad esigere di essere espressa diversamente che con la pittura: a New York, nel 1976, la Vari sente che "dipingere è un'illusione, un trompe l'oil : io voglio toccare, voglio il volume, voglio essere in grado di camminare intorno all'opera, per comporre nello spazio, per provare che quel che ho creato esiste davvero. E scoprendo queste cose, cominciai a sentire che io stessa esistevo".

Fu durante il viaggio di nozze in Egitto con un industriale greco nel '78, non ancora ventenne, che Sophia colse il senso della monumentalità della scultura. Lo stesso anno conosce lo scultore colombiano Fernando Botero che poi diverrà il suo compagno.

Dopo quindici anni di impegno col marmo e col bronzo, "a un certo punto cominciai a sentire la mancanza del colore. Così, dal 1994 decisi di dedicarmi a degli assemblaggi su tela. Vidi questa soluzione come un modo per ricollocare l'armonia dei quadri col design. Non componevo più con i volumi, ma

con il colore, mantenendo una consapevolezza scultorea della forma". Tuttavia, il colore interviene anche in modo decisamente suggestivo ed efficace sull'armonia della scultura, compiendo quel connubio tra le due espressioni artistiche che consente alla Vari di trasferire il colore sulle diverse superfici, piegando così le diverse superfici alle esigenze dei toni.

Ambasciatrice della Cultura greca, dal 1985 passa almeno tre mesi l'anno a Pietrasanta, in Versilia, terra d'arte e di marmi.

Un'influenza notevole è esercitata su di lei dall'arte italiana. Giotto e Piero della Francesca hanno ispirato la Vari con la loro preferenza per le forme semplici e per l'economia del dettaglio. Ancor più evidente è quella esercitata dalle grandi, sensuali, vitali sculture manieriste, a volte fantastiche, del Giambologna, mentre un ruolo a parte spetta a Donatello, scoperta decisiva per un nuovo modo di guardare alle fonti d'ispirazione della scultura di Sophia Vari, il corpo e l'interazione erotica tra i corpi. Nell'estate del 2003, una mostra nella Piazza del Duomo a Pietrasanta ha ospitato diverse nuove sculture policrome, spesso di notevoli dimensioni. Caratteristica saliente è stavolta il recupero del colore nella scultura, modulato e armonizzato con il progetto formale. La fusione dei bronzi e l'applicazione delle vernici bicolori, complemento ed esaltazione della patina, è stata fatta a Pietrasanta, mentre la policromia ricercata deriva da quella del Partenone e dell'antica statuaria greca. Sophia Vari ha un enorme successo nel 2004 con tre importanti retrospettive: al Benaki Museum di Atene, all'Olympic Games e al National Art Gallery in Malesia. Nello stesso anno le sue grandi sculture vengono esposte in Piazza Esedra a Roma.

Nel 2005 è presente in Spagna con tre mostre personali: a Granada, a Siviglia, a Gerona e in Francia con un'esposizione di sculture monumentali nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés a Parigi.

Più di recente, Sophia Vari si è rivelata anche nel campo del design dei gioielli e dei semipreziosi, lasciandosi suggestionare con successo da materiali diversi, come argento, avorio, oro e corallo.

Nel 2007 la Galleria d'Arte Contini di Venezia le dedica una personale.

L'evento culturale dell'estate 2008 a Montecarlo è l'esposizione di quindici sculture monumentali di Sophia Vari presso i Giardini della Piazza del Casinò .

Nel 2012 inaugurano due mostre personali dell'artista greca, la prima presso la Galleria d'Arte Contini di Venezia , la seconda presso il Palazzo della Borsa di Genova.

Nel 2013 Sophia Vari espone al Pera Museum di Istanbul in Turchia, mentre nel 2014 espone in Grecia presso il museo di arte contemporanea della Fondazione Basil & Elise Goulandris nell'isola di Andros.

L'artista attualmente vive e lavora tra Parigi, l'Italia, il Messico e New York.

Bibliografia

2014

Kyriakos Koutsomallis: Sophia Vari: The sensualism of a temperate post-cubist beauty, Basil & Elise Goulandris Foundation Museum of Contemporary Art, "Sophia Vari", Skira, catalogo della mostra
Sophia Vari, Louisa Guinness Gallery, London, catalogo della mostra

2013

Suna, Inan & Ipek Kirac, Marisa Oropesa, Marcel Paquet, Sophia Vari – Sculptures and paintings, Pera Museum, Istanbul, catalogo della mostra

2012

Luca Beatrice, Sophia Vari gioielli – sculture – dipinti, Galleria d'Arte Contini, Venice, Peruzzo Industrie Grafiche SpA, catalogo della mostra

2010

Laurence Mouillefarine, Bijoux Sculptés, Éditions de la Martinière, Paris

2007

Toni Toniato, Antonio Paolucci, Angelos Delivorrias, Sophia Vari, Galleria d'Arte Contini, Venice, Skira, catalogo della mostra

2006

Justin Spring: Sophia Vari, Hardcover

2003

Paola Gribaudo e Alessandro Paladini: Sophia Vari a Pietrasanta, Chiesa di Sant'Agostino e Piazza del Duomo, 12 Luglio-21 Settembre 2003, Pontedera(Pisa), Bandecchi e Vivaldi Editore, catalogo della mostra

2002

Antonio Paolucci: Sophia Vari, sculture monumentali: 29 giugno-25 agosto 2002, Sala d'arme di Palazzo Vecchio, Firenze, Pagliai Polistampa, catalogo della mostra

2001

AA.VV: Sophia Vari, April 25-June 19, 2001, Boca Raton Museum of art, catalogo della mostra

2000

Jacqueline de Behrens, Greece honours its child: acclaimed sculptor Sophia Vari, Daily Journal, Caracas, November 8.

Gloria Luz Cano and Elsa Cristina Robayo: Sophia Vari en familia, Bogota, November 2000.

AA.VV: Sophia Vari, sculture, Milano, Electa, catalogo della mostra tenuta a Torino nel 2000

1999

Pilar Calderon, Sophia Vari, Mujer, Bogota, September 1999, pp.18-23.

Paola Gribaudo, Nohra Haime, Justin Spring: Sophia Vari, Milano, Rizzoli.

1998

Justin Spring (essay): Sophia Vari Polychrome Sculpture 9/17-10/17/98, Paperback.

1995

Sophia Vari-Papers on canvas, New York, Nohra Haime Gallery Editions.

Regina De Marcos, Sophia Vari Extraordinaria, Harper's Bazaar, Spain, January 1995.

Pascal Bonafoux, J.Hyde and Robert Lorenzson, and H.C: Sophia Vari, Papers on Canvas, Hardcover.

1994

Costanzo Costantini, Sophia Vari: Sophia Vari, dal 1 Giugno 1994, Galleria Il Gabbiano, Roma, catalogo della mostra / exhibition catalogue.

Charles Hepworth (essay): Sophia Vari recent sculpture 10/20-11/19/1994, Paperback.

1992

Silvia Santalmassi, Marco Di Capua, Sophia Vari: Sophia Vari, dal 28 Maggio 1992, Galleria d'arte Il Gabbiano, Roma, catalogo della mostra

1991

Pascal Bonafoux and Sofia Imber: Sophia Vari, Caracas, Museo de Arte Contemporaneo de Caracas, brochure della mostra

Evonne E. Coutros: Sophia Vari's sculptures have a worldly flavor, Hellenic Times, New York, October 18 1991, p.6.

1990

A Voir: Sophia Vari, Le Figaro, May 21 1990, Paris.

AA.VV.: Sophia Vari-Sculptures, marbres et bronzes, Paris, Galerie Eolia, catalogo della mostra

Pierre Brisset: Sophia Vari, L'Oeil, Paris.

1988

Daniela Pasti, Sophia Vari: Sophia Vari, dal 29 Novembre, Galleria d'arte Il Gabbiano, Roma, catalogo della mostra

1984

Pascal Bonafoux: Sophia Vari, l'evidence et les mythes, Kruishoutem, Belgium: Fondation

Veranneman, October 13- december 12, 1984, catalogo della mostra

1983

Mario Antolin:Galeria Juana Mordo - Sophia Vari, Madrid.

Pachi del Romero: Esculturas que permanceran, Madrid.

1979

Manuela de Azevedo: A emocao na arte de Sophia Vari, Lisbona, Diario de noticias

Esposizioni

2014

Basil & Elise Goulandris Foundation Museum of Contemporary Art, "Sophia Vari", Andros-Chora, Greece

Louisa Guinness Gallery, "Sophia Vari: Scale of Beauty", London, UK

2013

Pera Museum, "Sophia Vari ,Sculptures and Paintings", Istanbul, Turkey

2012

Nohra Haime Gallery, "Wearable Sculpture", New York, NY, USA

Contini Art Gallery, "Sophia Vari: Gioielli, Sculture, Dipinti," Venice, Italy

Palazzo della Borsa, "Le Armoniche Evoluzioni della Forma," Genoa, Italy

NH Galeria, "Acuarelas y Collages," Cartagena de Indias, Colombia

2011

Monumental Sculptures, Cartagena de Indias, Colombia

Galerie Pièce Unique, "I Love Greece", Paris, France

Paseo de la Castellana, "Forma y Color," Madrid, Spain

Louisa Guinness Gallery, London, UK

Nohra Haime Gallery, "Recent Sculptures and Watercolors," New York, NY, USA

2010

Artcurial, "Bijoux Sculptés," Paris, France

2009

Forum, Monterrey, Mexico

2008

Sculture monumentali a Monte Carlo – Giardini della Piazza del Casinò - Monte Carlo

Temple of Confusius, Beijing, China

2007

Galleria d'Arte Contini, Venice, Italy

Ithaca Regained - Kouros Gallery, New York City, NY

Concert Hall, "Sophia Vari: Monumental Sculpture" Tenerife, Spain

2006

Piazza Moncalieri, Torino, Italia

Galerie Pièce Unique, Paris, France

Galleria Ramis Barquet - Mexico, Garza Garcia, NL

Signed & Dated: our 10th Anniversary Exhibition - Valentine Willie Fine Art - VWFA Kuala Lumpur,
Kuala Lumpur

2005

La General, Casa de Risparmio, Granata, Spain

La General, Santa Inès de Sevilla , Siviglia, Spain

La General, Caixa de Gerona, Gerona, Spain

Nohra Haime Gallery, New York, USA

Sophia Vari à Saint-Germain-des-Prés, Paris, France

2004

Benaki Museum, Athens, Greece

Art Karlsruh, Frank Pages Gallery, Baden-Baden, Germany

Sculptures Monumentales, Piazza Esedra, Rome, Italy

Balai Seni Lukis Negara Exhibition, National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

Sophia Vari Jewels, Baccarat Museum, Paris , France

2003

Nevelson-Vari : a Dialogue, Nohra Haime Gallery, New York, USA .

Jewels, Ambasciata Francese in Grecia, Athens, Greece

Jewels, Liliane Sicard ,Geneva, Switzerland

Bijoux, Pavillon des Antiquaires et des Beaux-Arts , Liliane Sicard, Paris, France

Sophia Vari in Pietrasanta, Chiesa San Agostino e Piazza Duomo, Pietrasanta, Italy

2002

Galerie Pièce Unique, Paris, France

Sculptures Monumentales , Armeria di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, Florence, Italy

Jewels, Galerie Pièce Unique, Paris, France

2001

Jewels, Liliane Sicard ,Geneva, Switzerland

Retrospective exhibition, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, Florida, USA

Sophia Vari : Sculptures Monumentales et Assemblages, Ludwig Museum, Komblentz, Germany

Sophia Vari : Open Air Monumental Sculptures, Liechtentaler Allee at Augustplatz, Baden-Baden, Germany

Recent Works, Frank Pages Gallery , Baden-Baden, Germany

Sophia Vari : Monumental Sculptures, rue de la Constitution, Geneva, Switzerland

Nohra Haime Gallery , New York, USA

2000

Nohra Haime Gallery , New York, USA

Sculpture, Korzia Place, Athens, Greece

Palazzo Bricherasio, Turin, Italy

Fiera Artissima , Pièce Unique, Turin, Italy

FIAC, Pièce Unique, Paris, France

Galerie Pièce Unique, Paris, France

1999

Polychrome Sculpture, Arij Gasiumasen Gallery, Palm Beach, USA

Galerie Pièce Unique, Paris, France

Arts School « les Beaux Arts », Paris, France

1998

Sophia Vari : Sculptures Monumentales, Seventh Regiment Armory, New York, USA

Ulrich Art Museum, Wichita, Kansas, USA

Polychrome Sculpture, Nohra Haime Gallery , New York, USA

Bijoux, Galleria Terzo Millennio, Milan, Italy

1997

Retrospective exhibition, Youngstown , Ohio, USA

Assemblages on Canvas, Nohra Haime Gallery , New York, USA

Sculptures and Assemblages, Frank Pages Gallery ,Baden-Baden, Germany

Sculptures et Assemblages su Tela, Studio d'Arte La Subbia, Pietrasanta, Italy

Jewels, Naïla de Monbrison, Paris, France

1996

Sculptures et Papiers sur Toile, Nohra Haime Gallery, Paris , France

1995

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgium

Nohra Haime Gallery , New York, USA

1994

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Rome, Italy

Nohra Haime Gallery , New York, USA

1992

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Rome, Italy

Sala Gaspar Galeria d'Art , Barcelona, Spain

1991

Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, Venezuela

Nohra Haime Gallery , New York, USA

1990

Eolia Gallery, Paris, France

1989

Athens Gallery, Athens, Greece

1988

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgium

Nohra Haime Gallery , New York, USA

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Rome, Italy

1987

Alfred Wild Gallery, Bogota, Colombia

Eolia Gallery, Paris, France

Galeria Thaeco, Cali, Colombia

1986

Eendt Gallery, Amsterdam, Holland

Athens Gallery , Athens, Greece

1985

Nohra Haime Gallery , New York, USA

1984

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgium

1983

Galeria Juana Mordo, Madrid, Spain

1981

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgium

Aberbach Fine Art Gallery, New York, USA

1978-1979

Desmos Gallery , Alexandre Iolas, Athens, Greece

Fundação Calouste Gulbenkian , Lisbon, Portugal

1976

Coe Kerr Gallery, New York, USA

1975

Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, Brasil

1974

Cardin Space, Paris, France

Mayor's Parlor of Gallier Hall, New Orleans, Louisiana, USA

Jasper Gallery, Houston, Texas, USA

1969

Woodstock Gallery, London, UK

Schmacher, Monaco, Germany

Collettive

2011

"Art Basel", Galleria Tega, Basel, Switzerland

Nohra Haime Gallery, New York, NY, USA

"The Art Show", The Armory, Nohra Haime Gallery, New York, NY, USA

J & P Fine Art, Basel, Switzerland

Galleria d'Arte Contini, "Tribute to Artists", Venice, Italy

Thomas Modern Gallery, "Family Ties", Munich, Germany

"MIART", Galleria Tega, Milan, Italy

"Scope Basel", Galerie Frank Pages, Basel, Switzerland

"Contemporary Istanbul", Galerie Frank Pages, Istanbul, Turkey

2010

"Arte Fiera 10", Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italy

"Art Paris", Galleria d'Arte Contini, Paris, France

"MIART", Galleria d'Arte Contini, Milan, Italy

"Art Dubai", Galerie Pièce Unique, Dubai, UAE

"Scope Basel", Galerie Frank Pages, Basel - Switzerland

"Women Creators in the 20th Century", Museo de Bellas Artes
of Granada and CEART Fuenlabrada, Madrid, Spain

"Art Basel", Galleria Tega, Basel, Switzerland

2008

"Art Paris", Galleria d'Arte Contini, Paris, France

"MIART", Galleria d'Arte Contini, Milan, Italy

"Art Basel", Galleria Tega, Basel, Switzerland

"Arte Fiera 08", Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italy

"Project for a Collection from Mirò to Botero" Galleria Tega, Milan, Italy

"Art Miami", Galleria d'Arte Contini, Miami, Miami, FL, USA

"Femininity in Art", Bancaja Fundacion Caja Castellon, Castellon, Spain

"Women Creators in the 20th Century", Edificio Botines de Gaudi Caja Espana, Leon et Espacio Cultural Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife et Centro Social Caixanova, Pontevedra, Spain

"The Art Show", The Armory, Nohra Haime Gallery, New York, NY, USA

2007

"Pathways of Greek Painting", International House of Music, Mosca / Moscow

"Expositions de Sculptures", jardin de l'Hotel Baur au Lac, Zurigo Zurich

International Blitz, Atrium Gallery, St. Louis, MO, USA

"Art Basel", Galleria Tega, Basel, Switzerland

"Art Paris", Galleria d'Arte Contini, Paris, France

"Palm Beach", Galleria d'Arte Contini, Palm Beach, Miami, FL, USA

"MIART", Galleria d'Arte Contini, Milan, Italy

"Art Miami", Galleria d'Arte Contini, Miami, FL, USA

"Arte Fiera 07", Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italy

"Art Dubai", Galleria Tega, Dubai, UAE

2006

Signed & Dated: our 10th Anniversary Exhibition - Valentine Willie Fine Art - VWFA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur

2005

Nohra Haime Gallery, New York, NY, USA

Museo de Arte Moderno, Granada, Spain

Museo de Arte Moderno, Sevilla, Spain

Museo de Arte Moderno, Girona, Spain

"FIAC", Galerie Pièce Unique, Paris – France

2004

Benaki Museum, Athens, Greece
Piazza della Repubblica, Rome, Italy
National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia
“FIAC”, Galerie Pièce Unique, Paris, France

2003

Galerie Liliane Sicard, Geneva, Switzerland
Comune di Pietrasanta – Assessorato alla Cultura, Chiesa di San Agostino and Piazza del Duomo, Italy
“TEFAT”, Fondation Veranneman, Maastricht, The Netherlands

2001

Ludwig Museum, Kombletz, Germany
Frank Pages Gallery, Liechtentaler Allee à Augustaplatz, Baden-Baden, Germany

2000

Fiera Artissima – Pièce Unique, Turin, Italy
Palazzo Bricherasio, Turin, Italy
FIAC, Pièce Unique, Paris, France
“Art Brussel”, Galerie Pièce Unique, Brussels, Belgium

1999

Pièce Unique, Paris, France
Ecole des Beaux-Arts, Paris, France

1998

Ulrich Art Gallery, Wichita, USA
Nohra Haime Gallery, New York, USA

1997

Butler Art Institute, Youngstown, USA
Frank Pages Gallery, Baden-Baden, Germany
The Art Show – Nohra Haime Gallery, New York, USA

1996

Salon de Mars Nohra Haime Gallery, Paris, France

1995

Fondation Verannemam, Kruishoutem, Belgium

1994

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1992

Sala Gaspar Galeria d'Arte, Barcelona, Spain

1991

Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, Venezuela

1988

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1987

Galeria Alfred Wild, Bogota, Colombia

1986

Galerie d'Eendt, Amsterdam, The Netherland

1985

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1983

"Art Basel", Fondation Veranneman, Basel, Switzerland