

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 principale

1979

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

1983

Mario Antolin: *Galeria Juana Mordo - Sophia Vari*, Madrid, Spagna

Pachi del Romero: *Esculturas que permanceran*, Madrid, Spagna

1984

Pascal Bonafoux: *Sophia Vari, l'evidence et les mythes*, Kruishoutem, 13 Ottobre- 12 Dicembre, Fondation Veranneman, Belgio

1988

Daniela Pasti, Sophia Vari: *Sophia Vari*, dal 29 Novembre, Galleria d'arte Il Gabbiano, Roma, Italia

1990

A Voir: *Sophia Vari*, Le Figaro, 21 maggio 1990, Parigi, Francia

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

Pierre Brisset: *Sophia Vari*, L'Oeil, Parigi, Francia

1991

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

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

1992

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

1994

Costanzo Costantini, *Sophia Vari: Sophia Vari*, dal 1 Giugno 1994, Galleria Il Gabbiano, Roma, Italia

Charles Hepworth, essay: *Sophia Vari recent sculpture*, Paperback, Nohra Haime Gallery Editions, New York, USA

1995

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

Regina De Marcos: *Sophia Vari Extraordinaria*, Gennaio 1995, Harper's Bazaar, Spagna

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

1998

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

1999

Pilar Calderon, *Sophia Vari: Mujer*, Settembre 1999, pp.18-23, Bogotà, Colombia

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

2000

Jacqueline de Behrens: *Greece honours its child: acclaimed sculptor Sophia Vari*, 8 Novembre, Daily Journal, Caracas, Venezuela

Gloria Luz Cano and Elsa Cristina Robayo: *Sophia Vari en familia*, Novembre, Bogotà, Colombia

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

2001

AA.VV: *Sophia Vari*, 25 Aprile – 19 Giugno, Boca Raton Museum of art, Boca Raton, Florida, USA

2002

Antonio Paolucci: *Sophia Vari, sculture monumentali*: 29 giugno-25 agosto, Sala d'arme di Palazzo Vecchio, Pagliai Polistampa, Firenze, Italia

2003

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

2006

Justin Spring: *Sophia Vari*, Hardcover

2007

Toni Toniato, Antonio Paolucci, Angelos Delivorrias: *Sophia Vari*, Catalogo della mostra, Skira, Galleria d'Arte Contini, Venezia, Italia

2010

Laurence Mouillefarine: *Bijoux Sculptés*, Éditions de la Martinière, Parigi, Francia

2012

Luca Beatrice: *Sophia Vari gioielli – sculture – dipinti*, catalogo della mostra, Peruzzo Industrie Grafiche Spa, Galleria d'Arte Contini, Venezia, Italia

2013

Suna, Inan & Ipek Kirac, Marisa Oropesa, Marcel Paquet: *Sophia Vari – Sculptures and paintings*, Pera Museum, Istanbul, Turchia

2014

Kyriakos Koutsomallis: *Sophia Vari: The sensualism of a temperate post-cubist beauty*, Basil & Elise Goulandris Foundation e Foundation Museum of Contemporary Art, Atene, Grecia

Sophia Vari, Louisa Guinness Gallery, Londra, Regno Unito

Principali esposizioni personali

2014

Sophia Vari, Basil & Elise Goulandris e Foundation Museum of Contemporary Art, Andros-Chora, Grecia

Sophia Vari: Scale of Beauty, Louisa Guinness Gallery, Londra, Regno Unito

2013

Sophia Vari Sculptures and Paintings, Pera Museum, Istanbul, Turchia

2012

Wearable Sculpture, Nohra Haime Gallery, New York, USA

Sophia Vari: Gioielli, Sculture, Dipinti, Galleria d'Arte Contini, Venezia, Italia

Le Armoniche Evoluzioni della Forma, Palazzo della Borsa, Genova, Italia

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

2011

Monumental Sculptures, Cartagena de Indias, Colombia

I Love Greece, Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

Forma y Color, Paseo de la Castellana, Madrid, Spagna

Louisa Guinness Gallery, Londra, Regno Unito

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

2010

Artcurial, Bijoux Sculptés, Parigi, Francia

2009

Forum, Monterrey, Messico

2008

Sculture monumentali a Monte Carlo, Giardini della Piazza del Casinò, Monte Carlo

Temple of Confusius, Beijing, Cina

2007

Galleria d'Arte Contini, Venezia, Italia

Ithaca Regained - Kouros Gallery, New York City, USA

Sophia Vari: Monumental Sculpture, Concert Hall, Tenerife, Spagna

2006

Piazza Moncalieri, Torino, Italia

Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

Galeria Ramis Barquet, Messico

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

2005

La General, Casa de Risparmio, Granata, Spagna

La General, Santa Inès de Sevilla, Siviglia, Spagna

La General, Caixa de Gerona, Gerona, Spagna

Nohra Haime Gallery, New York, USA

Sophia Vari à Saint-Germain-des-Prés, Parigi, Francia

2004

Benaki Museum, Atene, Grecia

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

Sculptures Monumentales, Piazza Esedra, Roma, Italia

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

Sophia Vari Jewels, Baccarat Museum, Parigi, Francia

2003

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

Jewels, Ambasciata Francese in Grecia, Atene, Grecia

Jewels, Liliane Sicard, Ginevra, Svizzera

Bijoux, Pavillon des Antiquaires et des Beaux-Arts, Liliane Sicard, Parigi, Francia

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

2002

Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

Sculptures Monumentales, Armeria di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, Firenze, Italia

Jewels, Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

2001

Jewels, Liliane Sicard, Ginevra, Svizzera

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

Sophia Vari: *Sculptures Monumentales et Assemblages*, Ludwig Museum, Komblentz, Germania

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

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

Sophia Vari: *Monumental Sculptures*, rue de la Constitution, Ginevra, Svizzera

Nohra Haime Gallery, New York, USA

2000

Nohra Haime Gallery, New York, USA
Sculpture, Korzia Place, Atene, Grecia
Palazzo Bricherasio, Torino, Italia
Fiera Artissima, Pièce Unique, Torino, Italia
FIAC, Pièce Unique, Parigi, Francia
Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

1999

Polychrome Sculpture, Arij Gasiumasen Gallery, Palm Beach, USA
Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia
Arts School "les Beaux Arts", Parigi, Francia

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, Milano, Italia

1997

Retrospective exhibition, Youngstown, Ohio, USA
Assemblages on Canvas, Nohra Haime Gallery, New York, USA
Sculptures and Assemblages, Frank Pages Gallery, Baden-Baden, Germania
Sculptures et Assemblages su Tela, Studio d'Arte La Subbia, Pietrasanta, Italia
Jewels, Naïla de Monbrison, Parigi, Francia

1996

Sculptures et Papiers sur Toile, Nohra Haime Gallery, Parigi, Francia

1995

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgio
Nohra Haime Gallery, New York, USA

1994

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Roma, Italia
Nohra Haime Gallery, New York, USA

1992

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Roma, Italia

Sala Gaspar Galeria d'Art, Barcellona, Spagna

1991

Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, Venezuela

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1990

Eolia Gallery, Parigi, Francia

1989

Athens Gallery, Atene, Grecia

1988

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgio

Nohra Haime Gallery, New York, USA

Galleria d'Arte Il Gabbiano, Roma, Italia

1987

Alfred Wild Gallery, Bogotà, Colombia

Eolia Gallery, Parigi, Francia

Galeria Thaeco, Cali, Colombia

1986

Eendt Gallery, Amsterdam, Olanda

Athens Gallery, Atene, Grecia

1985

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1984

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgio

1983

Galeria Juana Mordo, Madrid, Spagna

1981

Fondation Verannemann, Kruishoutem, Belgio

Aberbach Fine Art Gallery, New York, USA

1978-1979

Desmos Gallery, Alexandre Iolas, Atene, Grecia

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbona, Portogallo

1976

Coe Kerr Gallery, New York, USA

1975

Museu de Arte Moderna, Sao Paulo, Brasile

1974

Cardin Space, Parigi, Francia

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

Jasper Gallery, Houston, Texas, USA

1969

Woodstock Gallery, Londra, Regno Unito

Schmacher, Monaco, Germania

Principali esposizioni collettive

2011

Art Basel, Galleria Tega, Basel, Svizzera

Nohra Haime Gallery, New York, NY, USA

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

J & P Fine Art, Basel, Svizzera

Tribute to Artists, Galleria d'Arte Contini, Venezia, Italia

Family Ties, Thomas Modern Gallery, Monaco, Germania

MIART, Galleria Tega, Milano, Italia

Scope Basel, Galerie Frank Pages, Svizzera

Contemporary Istanbul, Galerie Frank Pages, Istanbul, Turchia

2010

Arte Fiera 10, Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italia

Art Paris, Galleria d'Arte Contini, Parigi, Francia

MIART, Galleria d'Arte Contini, Milano, Italia

Art Dubai, Galerie Pièce Unique, Dubai, Emirati Arabi Uniti

Scope Basel, Galerie Frank Pages, Basel, Svizzera

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

Art Basel, Galleria Tega, Basel, Svizzera

2008

Art Paris, Galleria d'Arte Contini, Parigi, Francia

MIART, Galleria d'Arte Contini, Milano, Italia

Art Basel, Galleria Tega, Basel, Svizzera

Arte Fiera 08, Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italia

Project for a Collection from Mirò to Botero, Galleria Tega, Milano, Italia

Art Miami, Galleria d'Arte Contini, Miami, Florida, USA

Femininity in Art, Bancaja Fundacion Caja Castellon, Castellon, Spagna

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, Spagna

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

2007

Pathways of Greek Painting, International House of Music, Mosca, Russia

Expositions de Sculptures, Jardin de l'Hotel Baur au Lac, Zurigo, Svizzera

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

Art Basel, Galleria Tega, Basel, Svizzera

Art Paris, Galleria d'Arte Contini, Parigi, Francia

Palm Beach, Galleria d'Arte Contini, Palm Beach, Miami, Florida, USA

MIART, Galleria d'Arte Contini, Milano, Italia

Art Miami, Galleria d'Arte Contini, Miami, Florida, USA

Arte Fiera 07, Galleria d'Arte Contini, Bologna, Italia

Art Dubai, Galleria Tega, Dubai, Emirati Arabi Uniti

2006

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

2005

Nohra Haime Gallery, New York, USA
Museo de Arte Moderno, Granada, Spagna
Museo de Arte Moderno, Siviglia, Spagna
Museo de Arte Moderno, Girona, Spagna
FIAC, Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

2004

Benaki Museum, Atene, Grecia
Piazza della Repubblica, Roma, Italia
National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia
"FIAC", Galerie Pièce Unique, Parigi, Francia

2003

Galerie Liliane Sicard, Ginevra, Svizzera
Comune di Pietrasanta – Assessorato alla Cultura, Chiesa di San Agostino and Piazza del Duomo,
Italia
"TEFAT", Fondation Veranneman, Maastricht, Olanda

2001

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

2000

Fiera Artissima, Pièce Unique, Torino, Italia
Palazzo Bricherasio, Torino, Italia
FIAC, Pièce Unique, Parigi, Francia
"Art Brussel", Galerie Pièce Unique, Brussels, Belgio

1999

Pièce Unique, Parigi, Francia
Ecole des Beaux-Arts, Parigi, Francia

1998

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

1997

Butler Art Institute, Youngstown, USA

Frank Pages Gallery, Baden-Baden, Germania

The Art Show – Nohra Haime Gallery, New York, USA

1996

Salon de Mars Nohra Haime Gallery, Parigi, Francia

1995

Fondation Verannemam, Kruishoutem, Belgio

1994

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1992

Sala Gaspar Galeria d'Arte, Barcellona, Spagna

1991

Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, Venezuela

1988

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1987

Galeria Alfred Wild, Bogotà, Colombia

1986

Galerie d'Eendt, Amsterdam, Olanda

1985

Nohra Haime Gallery, New York, USA

1983

Art Basel, Fondation Veranneman, Basel, Svizzera