

Sfodera Sandra

Nel laboratorio pittorico della scienza

Nonostante l'egemonia tecnologica che pervade ogni ambito della nostra quotidianità, nella tradizione culturale italiana non sembra del tutto superato quel luogo comune che tende ad attribuire una certa superiorità alle discipline umanistiche rispetto a quelle scientifiche. Naturalmente una presunta gerarchia dei saperi è del tutto infondata mentre la crescita intellettuale di ogni persona si realizza proprio nell'approfondire e contaminare le diverse conoscenze. In questa direzione si muove, con esiti affascinanti, la ricerca pittorica di Sandra Sfodera che non solo realizza l'incontro fra scienza ed arte ma si spinge oltre, trasfigurando in forme e colori la realtà del mondo scientifico con i suoi contenuti più profondi.

Sul piano dell'espressione formale l'artista romana si muove fra due poli apparentemente contraddittori partendo dal realismo dell'immagine osservata al microscopio per approdare all'astrattezza di un immaginario universo scientifico. Oltre vent'anni fa, fin dalla prima fase del percorso creativo, la pittrice ha evidenziato il senso delle sue opere scegliendo un titolo dalla forte valenza programmatica, *Bioforme*. Una dichiarazione esplicita, da una parte il bagaglio di studio e di passione accumulato nel campo della biologia e dall'altra la volontà di trasportare questa complessa esperienza nell'immaginifica dimensione del segno e della suggestione cromatica. Nascono così opere come *Genesi*, *Clonazione*, *Osmosi* che evocano la meraviglia dell'origine dell'atto creativo, della sua possibile riproduzione in laboratorio, dello scambio/ compenetrazione fra sostanze diverse. Ancora *Assiale* costruita con la geometrica forza di due immagini speculari, oppure *Cristalli*, *Fitoforme* e *Ittioforme* con cui si penetra nei misteri delle diverse entità di vita che ci circondano. L'efficacia della trasposizione pittorica del contenuto scientifico si manifesta nell'assoluta padronanza del segno e soprattutto nel sapiente uso dei colori. L'artista realizza un variegato ventaglio cromatico servendosi di materiali inconsueti come sabbie, schegge di pietra, solfati, frammenti cristallini, polvere di rame che vengono amalgamati, come in un processo alchemico, col tradizionale colore ad olio. Ne scaturisce una tavolozza ricca di infinite sfumature mentre la tela si anima di una potente sostanza materica che sembra espandersi oltre i limiti del dipinto creando un gioco di spessori, colature, fino alla doppia profondità di *Micro - Macro*, una sorta di quadro-scultura.

La maturazione tecnica e concettuale è testimoniata da significativi riconoscimenti, basti citare il premio nell'ambito del *Video padiglione virtuale* alla Biennale di Venezia del 2007, e dalla partecipazione ad importanti mostre collettive in Italia e all'estero (New York, Los Angeles, Emirati Arabi). Nel 2013 ,poi, a Roma il Museo Venanzo Crocetti ospita una sua ampia personale che assume la valenza di un solido approdo del percorso compiuto e allo stesso tempo prelude all'avvio di una nuova fase creativa. Negli anni successivi, infatti, gli orizzonti artistico-scientifici si ampliano e vanno ad abbracciare l'intera natura con la sua complessa fenomenologia che segna in maniera determinante l'esistenza umana. Così si possono leggere opere come *Faglia*,

Idros, Lithos che richiamano l'attenzione sulla realtà mutante del nostro ambiente, oppure *Atomos* che ci proietta dentro la struttura dell'atomo, o ancora i più recenti *Orbite, Eclissi, Atmos* con cui l'artista romana volge lo sguardo verso i corpi celesti immergendosi nell'infinito spettacolo dell'universo. In questi ultimi lavori i colori si fanno ancor più vividi e contrastati mentre si rinnova anche la gamma dei materiali utilizzati per realizzare il gioco dei cromatismi. Oltre ai cristalli e alla polvere di rame, si ricorre alle carte veline colorate le cui tinte vengono però modificate e sfumate grazie ad un delicato procedimento manuale che riesce a comunicare un particolare senso di leggerezza e quasi di sospensione. Certo nel suo laboratorio pittorico Sandra Sfodera continuerà a scrutare l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo con stupore e gusto della scoperta, coltivando forse la convinzione che soltanto il linguaggio dell'arte può rivelare il significato profondo della ricerca scientifica.

Fabrizio Masciangioli

Giornalista Rai
Esperto di comunicazione

Miscere utile dulci: **Sandra Sfodera** svela i segreti della materia, della natura e, dunque, ciò che è utile sapere, in modo accattivante, attraverso l'arte, unendo in maniera fortemente innovativa la capacità osservativa e logico – razionale dello scienziato con l'estro e la creatività dell'artista, che convivono in pari misura nel suo *modus operandi* e danno luogo ad opere di straordinaria originalità che hanno il merito di mettere d'accordo chi ama l'arte e chi ama la scienza. Cellule di vita che diventano cellule d'arte mediante l'uso sapiente di colori e materiali insoliti che svelano al fruitore la ricercata bellezza di ciò che lo circonda e che non si riduce nelle sue opere ad una mera quanto asettica riproduzione, ma alla rielaborazione personale di chi la natura l'ha interiorizzata attraverso uno studio costante ed appassionato, celebrando il suo immenso mistero attraverso esplosioni cromatiche e forme suggestive, capaci di evocare atmosfere surreali ed oniriche che restituiscono il fascino dell'infinita varietà di vita che diversifica ed arricchisce l'universo. Nonostante l'impronta scientifica che li caratterizza, nei lavori dell'artista romana si riconosce la volontà di affermare che il cosmo non è solo un aggregato di atomi, ma è bellezza, colori e forme; insomma un'opera d'arte non solo per gli aspetti che l'occhio umano percepisce, ma anche per quelli legati più strettamente alla sua essenza. Parafrasando il poeta Orazio ed il suo "*ut pictura poësis*", la poesia è come un quadro, con le *Bioforme* si potrebbe dire "*ut pictura scientia*", vale a dire la scienza è come un quadro.

Forme e materia/
dei cosmici misteri/
_ cellule d'arte.

Haiku

Marta Compagnone

Notizie

Sandra Sfodera è nata a Roma dove tuttora vive ed opera.

Laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia presso l'Università degli Studi di Roma, attualmente insegna Scienze Matematiche nella Scuola Secondaria.

Ha iniziato la sua esperienza artistica presso lo Studio d'Arte di Piazza Navona a Roma della pittrice Ninni Verga.

La sua ricerca artistica "**Bioforme**" è stata oggetto della Tesi di Laurea in Decorazione all'Accademia di Belle Arti di Venezia della dott.ssa Fanni Ferro.

Alcune sue opere sono state scelte per le copertine dei libri della scrittrice e storica dell'arte Olivia Casares.

Presenza permanente con opere in pinacoteche d'arte contemporanea.

Giornali e riviste che si sono occupate della sua opera:

Il Giornale dell'Arte , Art...News , Clinton Chronicle , Il Messaggero , Eco d'Arte Moderna , Vario , Gusto , Rai Uno etc..

Premi conseguiti

1997 - Premio Internazionale di Pittura – Riva di Traiano

1997 - Premio Artitalia – Roma

1999 - Premio Artitalia – Roma

2001 - XXVIII Premio Sulmona – Sulmona

2006 - XXI Premio Italia per le Arti Visive – Capraia Fiorentina

2007 - Premio "Video padiglione virtuale" – Venezia
(Biennale Venezia 2007)

2010 - Premio Nazionale Bonifacio VIII – Anagni

Tra gli **articoli** da lei pubblicati ricordiamo:

"A proposito dell'inquinamento: Fantafiaba – L'oasi desiderata"

Biologi Italiani – Rivista scientifica nazionale

"Le trasformazioni geometriche punto d'incontro fra Arte e Scienza"

Biologi Italiani – Rivista scientifica nazionale

Si dedica ad attività di ricerca sia in ambito artistico che teatrale.

Durante la sua attività decennale nel campo della "Didattica Teatrale" ha :

- collaborato all'organizzazione del " I Seminario Internazionale Scuola e Teatro" con il Patrocinio del Teatro di Roma e della Università di Bruxelles.
- organizzato la " I Rassegna Teatrale e dei Materiali Didattici" con il Patrocinio del Centro Teatro Ateneo di Roma e del Centro di Sociologia del Teatro dell' Università di Bruxelles.
- collaborato alla realizzazione e allo svolgimento dei Corsi di

Aggiornamento per docenti “ Teatro e Ambiente” ed “ Educazione all’immagine”.

- collaborato alla realizzazione del video “ Teatro Insieme – Esperienze e Prospettive”.

Principali Attività Espositive

- 1993 Colleferro – “ VI Rassegna Nazionale di Arti Figurative”
a cura dell’ Ente Provinciale per il Turismo di Roma.
- 1994 Roma – “ Mostra di Arti Figurative”
a cura dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Roma. Galleria “ Il Girasole”.
- 1995 Roma – “ Collettiva Gruppo 95”
Galleria dei Leoni – Via Margutta.
- 1996 Roma – “ Il Colore e le Immagini”
Galleria dei Leoni – Via Margutta.
- 1996 Roma – “ Pittura Contemporanea”
Sala S. Filippo Neri – Basilica S. Giovanni Battista dei Fiorentini.
- 1997 Roma – “ Maratona di Pittura”
Galleria “ L’ Occhio in Arte”
Piazza dei Coronari.
- 1997 Riva di Traiano – “ Concorso Internazionale di Pittura”
a cura dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia.
- 1997 Roma – “ Premio Artitalia”
a cura di Duccio Trombadori
Galleria “ L’ Agostiniana”.
- 1999 Roma – “ Premio Artitalia”
a cura di Duccio Trombadori
Galleria “ L’ Agostiniana”.
- 2001 Roma – “ Mostra Personale”
Sala Espositiva del Casc Banca d’Italia.
- 2001 Sulmona – “ XXVIII Premio Sulmona”
Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione Abruzzo.
- 2005 Sharjah – “ ArtCard Exhibition”
Sharjah Art Museum
Emirati Arabi Uniti
- 2006 Roma – “ Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto”
- 2006 Napoli – “ III Edizione Mostra Nazionale Memorie Patrie”

- con il patrocinio del Ministero della Difesa e
della Regione Campania
- 2006 Roma – “Aqua” Mostra presso gli spazi espositivi del Teatro
Eliseo e della Galleria Tartaglia Arte
- 2006 Capraia – “XXI Edizione Premio Italia per le Arti Visive” con il
Fiorentina patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di
Firenze
- 2006 Firenze – “Mostra Personale”
Galleria “Il Candelaio”
- 2006 Roma – “Arte Contemporanea e HIV”
Cappella Orsini
- 2007 Venezia – “Video Padiglione Virtuale”
Biennale Venezia 2007
- 2007 Firenze – “XXV Premio Firenze per le Arti Visive”
Palazzo Vecchio – Salone dei Cinquecento
- 2007 Roma – “Internazionale Arte Universo”
Accademia di Romania
- 2008 Roma – “Codici segreti del Sapore”
Cappella Orsini
- 2008 Perugia – “Io / Noi, la cultura / Le culture”
Rocca Paolina
- 2009 Roma – “Premio Terna per l’Arte Contemporanea”
- 2009 Frascati – “Pagliacci e Maschere”
Terre Incognite
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche
Culturali della città di Frascati
- 2009 Roma – “Arte e Natura”
Museo della via Ostiense
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di
Ostia Antica e del Comune di Roma
- 2009 San Demetrio – “V Biennale Internazionale d’Arte
Corone Contemporanea Magna Grecia”
Collegio Sant’Adriano di San Demetrio
Corone (CS)
- 2009 Roma – “Mostra Personale”
IILA Istituto Italo Latino Americano
Salone degli Specchi
Nell’ambito della II Edizione della Fiera
“America Latina, tierra de libros” con il
patrocinio dell’Ambasciata dell’ Ecuador in
occasione della presentazione del libro “La
fascinación de la medusa” di Olivia Casares
sulla cui copertina è presente un’opera della
artista
- 2010 Artena – “Protagonisti dell’Arte Contemporanea Italiana”

Granaio Borghese

- 2010 Bomarzo – “Artisti in Tuscia”
Palazzo Orsini
- 2010 Soriano – “ I Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee”
nel Cimino Castello Orsini
- 2010 Alatri – “ Proposte contemporanee per collezionisti in erba”
Museo Civico Palazzo Gottifredo
con il patrocinio del Comune di Alatri
- 2010 Roma – “ Pure Water Vision” : Acea Eco Art Contest 2010
- 2011 Caprarola – “ II Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee”
Scuderie Palazzo Farnese
- 2011 Roma – “ Las Mariposas” In occasione della giornata mondiale
contro la violenza sulle donne
Il Mitreo – Arte Contemporanea
- 2011 Bomarzo – “ Bomarzo Arte Fair” Rassegna d’Arte Contemporanea
Palazzo Orsini
- 2012 Roma – “ Technè” Libera esposizione delle arti
Ex Lavanderia S.Maria della Pietà
- 2012 Alatri – “ Cultural contact III. Nel Labirinto (In the Labyrinth)”
Chiostro di San Francesco
con il patrocinio dell’Ambasciata del Canada e del
Comune di Alatri
- 2012 Caprarola – “III Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee”
Scuderie Palazzo Farnese
- 2012 Los Angeles – “ Italians do it better (?)”
Latino Art Museum
Pomona – USA
- 2013 Roma – “ Mostra Personale”
Museo Venanzo Crocetti
- 2013 Roma – “ Cromie” Mostra Personale
Galleria Arte Colosseo
- 2013 Bomarzo – “ IV Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee”
Palazzo Orsini
- 2013 Pietrabbondante – “ Mostra Personale”
Palazzo Carosella
- 2014 Pescara – “ Mostra Personale”
Circolo Aternino
- 2014 Soriano – “ V Esposizione Nazionale delle Arti Contemporanee”
nel Cimino
- 2014 Roma – Centro culturale “Gabriella Ferri”
Roma Capitale – Zètema progetto cultura
- 2014 Roma – Centro culturale “Aldo Fabrizi”
Roma Capitale – Zètema progetto cultura
- 2015 Roma – “Aquila Forever”

Olivia Casares

Historiadora del Arte

Dino Pasquali

Critico d'arte

Nicoletta Di Benedetto

Giornalista e critica d'arte

Laura Turco Liveri

Critica e curatrice d'arte

Cesare Landrini

Scrittore

Filomena Zarrelli

Giornalista

Angelo Nardi

Giornalista e curatore d'arte

Marta Compagnone

Scrittrice

Paolo Berti

Curatore d'arte

Fabrizio Masciangioli

Giornalista Rai

Esperto di Comunicazione

Contatti

06 86897105 - 3386599864

sandrasfodera@yahoo.it