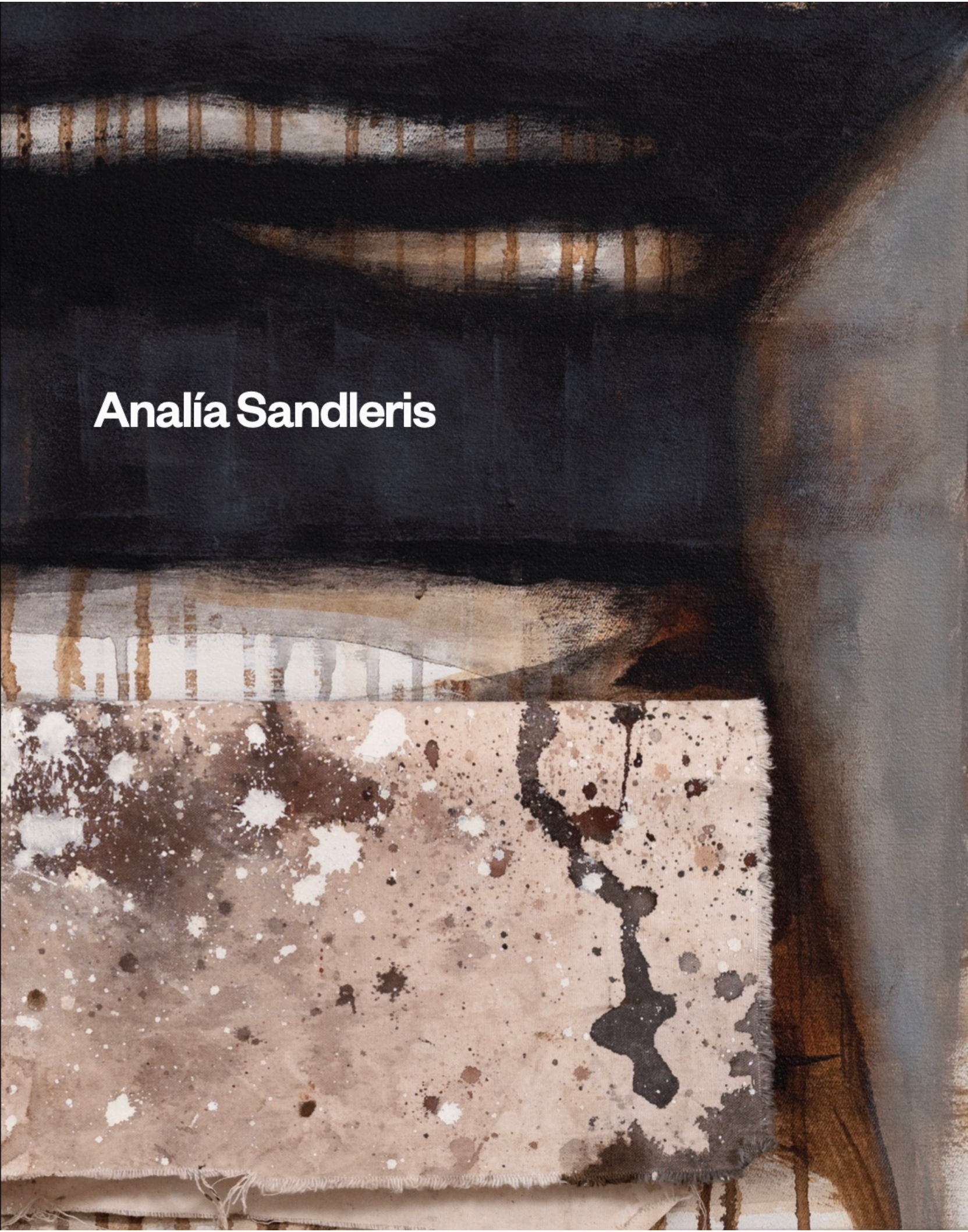


Analía Sandleris



Analía Sandleris

Intendencia de Montevideo

INTENDENTA
Carolina Cosse

SECRETARIA GENERAL
Olga Otegui

DEPARTAMENTO DE CULTURA
DIRECTORA
María Inés Obaldía

DIVISIÓN ARTES Y CIENCIAS
DIRECTOR
Baltasar Brum

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE MUSEOS, SALAS DE EXPOSICIÓN Y ESPACIOS DE DIVULGACIÓN
DIRECTOR
Julio Torterolo

MUNICIPIO C
ALCALDE
Jorge Cabrera

Museo Juan Manuel Blanes

DIRECTORA
Cristina Bausero

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Sofía Acone
Leonor Inda

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
Germán Hasko

ADMINISTRACIÓN
Valentina Núñez

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Claudia Barra
Marcos Delgado
Natalia Boero

HISTORIADORA
Elisa Pérez Buchelli

DOCENTE
Ramón Altez

ÁREA TÉCNICA
Tamara Rivas

CAPATAZ
Jorge Ferreira

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
Juan Manuel Costigliolo

ASISTENTES DE SALA
Sandra Delgado
Roberto Guido
Javier Reinaldo
Ana González
Clementina Muñiz
Verónica Marino
Katia Ledesma

SEGURIDAD
Héctor Sedrés
Gustavo Tabarez

PASANTE
Giuliana Mardero
Marcelo Picón

Asociación de Amigos Museo Blanes

PRESIDENTA
Mariela Blanco

VICEPRESIDENTA
Florencia Escobar

SECRETARIA
Jimena Silva Sapriza

TESORERA
Susana Guarnerio

TIENDITA DEL MUSEO
Mauricio García
Camila Molaguero

a Fermín



APOYA



Fermín Hontou 'Ombú'
1956 — 2022

Índice

Prólogo Cristina Bausero	5
Texto María E. Yuguero	8
Obras	20
Obras anteriores	50
Curriculum	68

Detalle
Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2022

Prólogo

La obra de arte se relaciona, una vez que sale del taller del artista y es exhibida, con cada uno de nosotros. Desde ese lugar trasciende al artista y dialoga con la realidad cultural y social en la que el artista está inmerso.

Esto ocurre con la obra de Analía Sandleris, una obra contundente que grita a toda voz cual es nuestra situación como mujeres. Más allá de los pequeños avances de inclusión de nuestra sociedad nuestra cultura tiene aún mucho para elaborar y pensar respecto a la equidad de género. Las mujeres desde un lugar críptico guardamos aún maneras de ser y actuar que están vinculadas con la hegemonía de una sociedad patriarcal.

Lo que vemos en la obra de Analía es la representación de espacios de encierro con una paleta oscura que pocas veces incorpora luz a la obra a través de colores. El blanco y el rojo aparecen en forma singular en alguna de las obras destacándose dentro de ese mundo austero y cerrado. Es el interior de una mujer que asoma después de haber trabajado para esta muestra de forma intensa y entusiasta.

Los espacios expresados en la obra de la artista representan una concepción del mundo, de su mundo, y se manifiestan con su lenguaje pictórico particular. Barrotes oscuros paralelos que cierran entre ellos espacios en penumbra atravesados algunas veces por la luz. La perspectiva frontal aparece siempre, a veces se transforma en un planismo fuertemente expresivo, pero el espacio en profundidad es la tónica de esta obra que nos introduce con determinación dentro de ella. Dentro de los espacios aparecen fragmentos y figuras. ¿Son celdas que las tienen apresadas? ¿Son las celdas en las que nos encontramos? Queda abierto a la interpretación de cada uno.

El trazo intenso fuerte y gestual refuerza la idea, a veces bocetada previamente y otras veces realizada directamente sobre el lienzo, de su intención artística. Las líneas son configuraciones de representaciones conocidas. Es la respuesta personal de la artista que se expresa en esta iconografía, lejos de los iconos clásicos, pero de una lectura cristalina. Nuestra cultura, nuestro mundo iconográfico recuerda en la obra de Analía nuestra experiencia previa sobre la prisión y la celda, lo que nos permite comprender los diferentes niveles temáticos de su obra. En un primer nivel de representación figurativa, de aparente simplificación, en que observamos lo que vemos, la celda y sus barrotes, y en un nivel de interpretación más profundo lo que nos interesa deducir de lo que percibimos, el acatamiento que como mujer tenemos a las pautas culturales y sociales. Imaginarios reales.

La artista organiza en el plano los elementos que conforman su pintura de manera despejada pero constituyen organismos organizados y complejos, que crean una obra a la que debemos prestarle atención. Son ideas estéticas, personales, conscientes o inconscientes que revelan un ser y su historia.

En esta muestra, recuperamos a modo de una retrospectiva la obra de Analía de épocas pasadas, que se exhibe ordenadamente previo al ingreso a la sala que recibe su obra de hoy. Muchos de los iconos ya estaban presentes, hay permanencias que descubrimos una y otra vez en su obra.

Cristina Bausero
Directora del Museo Juan Manuel Blanes

Prologue

Once a work of art leaves the artist's studio and is exhibited, it starts a relation with each one of us spectators. From that place, it transcends the artist and starts a dialogue with the cultural and social reality in which the artist is immersed.

This happens with the work of Analía Sandleris, a forceful oeuvre that shouts at the top of its voice about our situation as women. In spite of the small advances in inclusion in our society, our culture still has a lot to elaborate and think regarding gender equality. From a cryptic place, we women still maintain ways of being and acting that are linked to the hegemony of a patriarchal society.

What we see in Analía's work is the representation of confined spaces with a dark palette that rarely incorporates light through colors. White and red appear singularly in some of the works, standing out within an austere and bounded world. It is the interior world of a woman that surfaces after her having worked intensely and enthusiastically for this exhibition.

The spaces in the artist's work represent a conception of the world, of her world, and are conveyed with her particular pictorial language. Parallel dark bars that enclose shadowy spaces sometimes pierced by light. The frontal perspective is a constant feature; sometimes it is transformed into a strongly expressive *planismo* (flatness), but depth is the keynote of this work that determinedly pulls us into it. Within the spaces, there loom fragments and figures. Are these cells that are keeping them imprisoned? Are they the cells we are in? The subject remains open to our individual interpretation.

The intense, strong and gestural stroke reinforces the idea of her artistic intention: sometimes it has been previously sketched and other times worked directly on the canvas. The lines are configurations of known representations. It is the artist's personal response that is expressed in this iconography: removed from the classic icons, but of a crystal-clear reading. Our culture, our iconographic world is reminded in Analía's work of our previous experience of prisons and cells, which allows us to understand its different thematic levels. As a figurative representation of apparent simplification, in which we observe what we see, there is the cell and its bars and, at a deeper level of interpretation, lies what we are interested in inferring from what we perceive, our respect as women for cultural and social patterns: real imaginaries.

On the plane, the artist organizes the elements that make up her painting in an uncluttered way, but they become organized into complex organisms, which create an artwork that demands our attention. They are aesthetic, personal, conscious or unconscious ideas that reveal a being and their history.

In this exhibition, as if in a retrospective, we have recovered Analía's works from past times, which are displayed chronologically in the space that leads to the room holding her current work. Many of the icons were already featured previously; they are permanent presences that we discover time and time again.

Cristina Bausero
Director of the Juan Manuel Blanes Museum



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 50×160cm
 2023

'... la creación, tal como la vemos, es el resultado de varias creaciones cuyos precedentes son completados siempre por la siguiente ...'

Charles Baudelaire

El estilo rotundo de Analía Sandleris vuelve sobre sí mismo. Sus obras, en continuidad de ambos tiempos, subjetivo y convencional, acumulan nuevas capas vitales que discurren por los hondos recovecos de un temperamento enérgico, capaz de exquisitas sutilezas.

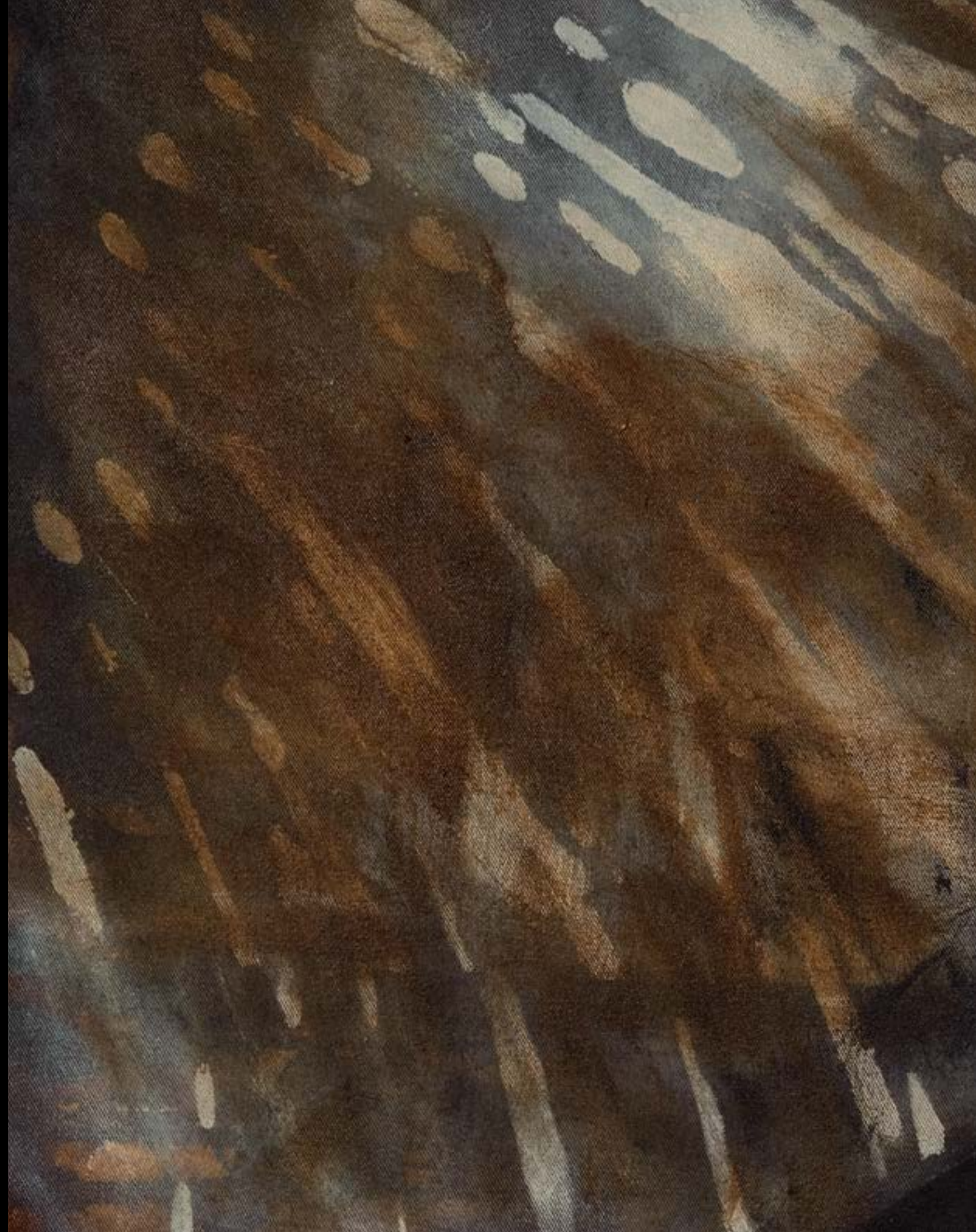
Recobrar la incierta topografía del tiempo, la resonancia de sus emociones latentes a través de tempestuosas vibraciones de color y de línea, elegíacas a veces, obstinadas y singulares siempre, ha sido la constante en su obra. El enigma de los códigos íntimos se extiende sobre la violenta energía como afloración de lo físico en lo estético: un arte empíricamente trascendente en su vigor esencial.

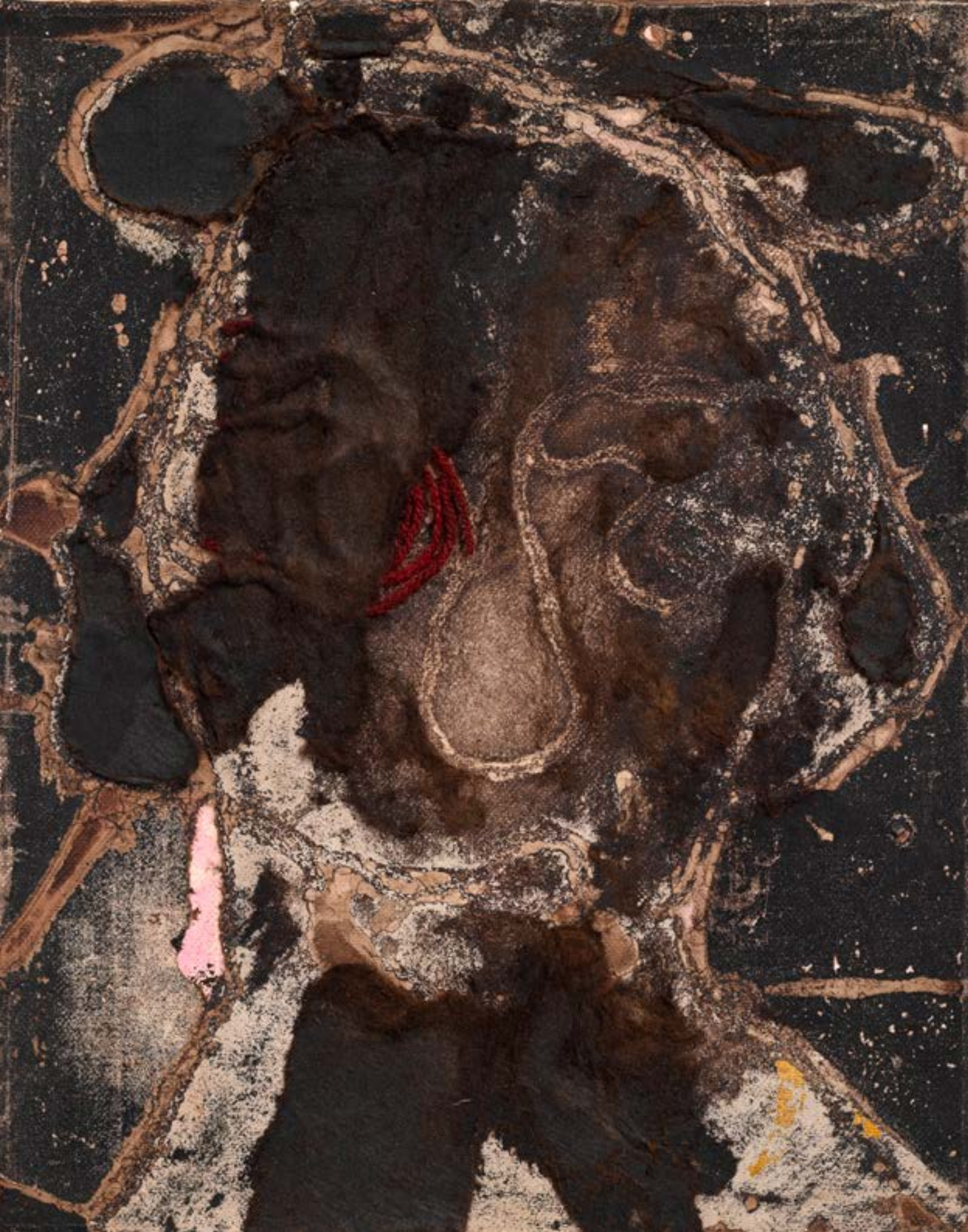
'... creation, as we see it, is the result of several creations, the earlier ones always being completed by the later ...'

Charles Baudelaire

Analía Sandleris' resounding style turns back onto itself. Her works, in a continuity with both subjective and conventional times, accumulate new vital layers that run through the deep recesses of an energetic temperament, capable of exquisite subtleties.

Recovering the uncertain topography of time, the resonance of latent emotions through tempestuous vibrations of color and line, sometimes elegiac but always obstinate and singular, has been a constant in her work. The enigma of the intimate codes extends over the violent energy as an outcrop of the physical in the aesthetic: an empirically transcendent art in its essential vigor.





La elipsis del signo

The Ellipsis of the Sign

'El tiempo daba vueltas y vueltas y no pasaba no pasaba nada sino el tiempo que pasa y regresa y regresa y no pasa'

'Time went round and round and did not pass nothing happened but time passing and returning and returning and not passing'

Octavio Paz

Octavio Paz

Su pintura se manifiesta agobiante en sus espacios ficticios, oscura en su naturaleza, sórdida en sus fantasmales personajes. Denso clima de tonalidades y formas sostenidas en el discurrir artístico, pero variadas en la realidad emergida en este nuevo proyecto; es la respuesta sustancial al cambiante fluir en la condición humana frente a la inmovilidad del tiempo, siempre presente, siempre pasado.

Her painting becomes oppressive in its fictitious spaces, dark by nature, sordid in their ghostly characters. There is a dense climate of tones and forms sustained in the artistic evolution but varied in the reality emerging in this new project; it is the substantial response to the changing flow of human condition in the face of the immobility of time, always present, always past.

La obra emerge más ascética, despojada de los elementos icónicos que trascendieron esenciales en sus cuadros: el perro, la valija, la parodia ingenua de figura humana. En especial relevante es la ausencia de la valija, elemento que durante mucho tiempo asumió un carácter obsesivo. Si el símbolo marcaba un movimiento hacia el tiempo afectivo de sus nostálgicos collages —un viaje escoltado por el bagaje de sus recuerdos— hoy ha desaparecido en aras de percepciones más crípticas, en tanto los espacios cercados han permanecido, multiplicándose tenaces.

Her work emerges more ascetic, stripped of the iconic elements that had transcended essential in her paintings: the dog, the suitcase, the naive parody of the human figure. Especially relevant is the absence of the suitcase, an element that for a long time had displayed an obsessive nature. If the symbol marked a movement towards the affective time of her nostalgic collages —a journey escorted by her baggage of memories— now it has disappeared for the sake of more cryptic perceptions, while the enclosed spaces have remained, multiplying tenaciously.

La presencia humana, casi inexistente en lo formal —siempre tácita en su ausencia manifiesta—, se transmuta con frecuencia ya no oculta tras el monigote infantil, sino bosquejada en tinieblas caóticas, amenazante, lóbrega. Dice Cirlot que estas formas monstruosas vagamente humanas son alusiones a las potencias que se debaten en los estratos más profundos de la geología espiritual. Estos luctuosos personajes, de abierta lectura, permanecen tras las rejas, aprisionados casi siempre, parcialmente liberados en ocasiones.

The human presence —almost non-existent in formal terms, while always tacit in its manifest absence— is frequently transmuted, no longer hidden behind the childish stick figure, but delineated in a chaotic, threatening, gloomy darkness. Cirlot says that these monstrous, vaguely human forms are allusions to the powers that fight in the deepest strata of spiritual geology. These mournful characters, open to be read, remain behind bars, almost always imprisoned, partially released on occasions.

'Cada uno lleva en el alma su variedad del miedo, tan peculiar y secreta como sus miedos'

'Each one of us carries their variety of fear in their soul, as peculiar and secret as their fears themselves'

Antonio Muñoz Molina

Antonio Muñoz Molina

Sin Título
Nogalina y Ecoline
Algodón virgen y lana
Collage y decollage
24x19cm
1982

Barreras inmutables

Immutable Barriers

Con reminiscencias formales de un escenario perspectivado a la manera del Quattrocento, grises, ocres y negros vuelven a los espacios acotados de anteriores propuestas, que continúan fingiendo tres paredes proyectadas quizá cercandando asfixiantes al espectador, detrás del cual se cerniría una potencial cuarta pared. O quizá sólo permitiéndole ser testigo externo frente una silente horizontalidad desierta, donde se suceden enigmáticas sus barras de imponente hermetismo: verticales como barrotes sistemáticos a intervalos regulares y constantes, eventualmente describiendo formas curvas que avanzan y retroceden en el espacio bidimensional. Aislado, grotesco, se vislumbra turbio su personaje amenazante, en ocasiones emboscado tras una mancha indefinida.

En el plano despojado de referentes de estos pseudo volúmenes arquitectónicos habita una oscuridad luctuosa. Aun aquellos que permean una luz mate no conceden un atisbo vital: la claridad es sólo una argucia plástica ambigua. Luces blancas sucias segregadas como elementos opacos operan en contraste con zonas de oscuridad agobiante sin aportar vislumbres de desahogo. En zona inferior yace a veces una vaga forma abandonada como un símbolo olvidado. Un tiempo congelado esparce apagados destellos, ahogados por una bruma mortecina sobre la que deslizan chorreados replicando las verticales de los barrotes, planteados en pinceladas drásticas como tajos. El color es austero hasta la restricción; la transparencia nunca es diáfana, sino que filtra formas indistinguibles, como representación de las inexactitudes indolentes de la memoria. Sin embargo, el aparente caos que aflora por zonas, emboza la precisión del motivo, la causa del tiempo afectivo retornado en escasos pero densos significantes.

'Todo hombre guarda en su corazón una cámara real; yo he sellado la mía'

Gustave Flaubert

Cada individuo carga con su historia, tal vez no la secuencia completa de su vida, sino una instancia en la que cuajó para siempre, condensada en un nombre velado al mundo.

With formal reminiscences to a stage in the Quattrocento style perspective, the greys, ochres and blacks return to the delimited spaces of previous works and continue to feign three projected walls that would seem to suffocatingly enclose the viewer, behind whom a potential fourth wall would loom. Or they may only allow them to be an external witness in front of a silent deserted horizontality, where enigmatic bars of imposing hermeticism arise: vertical like systematic bars at regular and constant intervals, eventually tracing curved shapes that advance and recede in the two-dimensional space. Isolated, grotesque, a threatening character looms murkily, at times ambushed behind an indefinite stain.

The stripped plane of these pseudo architectural volumes is pervaded by a mournful darkness. Even those that are permeated by a dull light do not allow a glimpse of life: clarity is only an ambiguous technical trick. Dirty white lights segregated as opaque elements operate in contrast to oppressively dark areas without providing hope of relief. Sometimes, in the lower zone a vague form lies abandoned as a forgotten symbol. A frozen time scatters dull glints, drowned by a weak mist over-run by drippings, replicating the verticals of the bars defined in drastic cut-like brushstrokes.

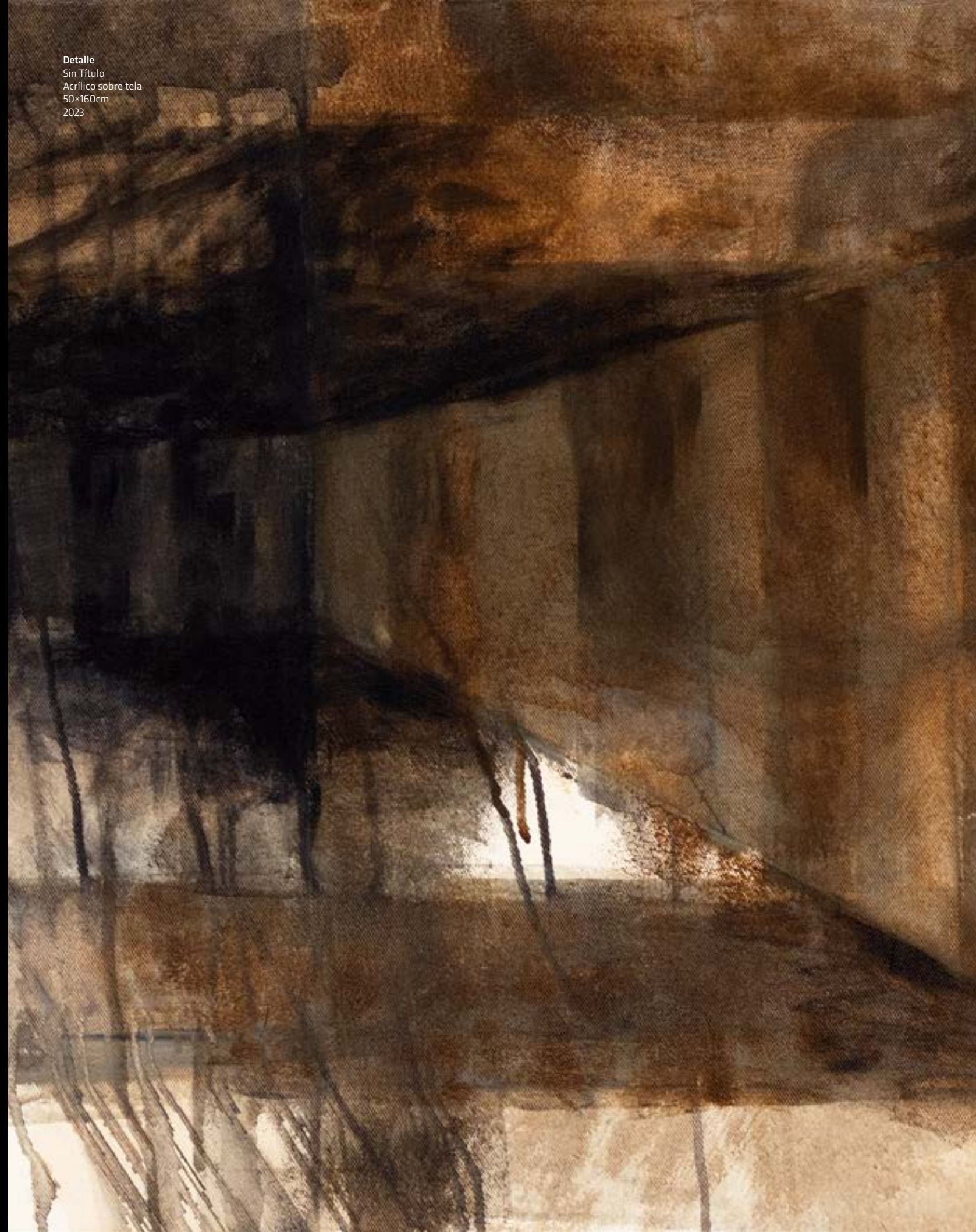
Color is austere to the point of restraint; transparency is never diaphanous, but it seeps out indistinguishable forms, as a representation of the indolent inaccuracies of memory. However, the apparent chaos that emerges in zones obscures the precision of the motive, the cause of the affective time returned in few but dense signifiers.

'Each one of us has in his heart a royal chamber. I have had mine bricked up ...'

Gustave Flaubert

Each individual carries their story, perhaps not the complete sequence of their life, but rather an instance in which it congealed forever, condensed in a name veiled from the world.

Detalle
Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2023



Detalle
Sin Título
Acrílico y lápiz sobre tela
50x160cm
2023

Agresiones de la forma

'El espacio es la otra cara del tiempo'

Azorín

Persevera el imperativo de los grandes planos para sus monumentales y crípticas narraciones, elocuentes en su persistente mutismo. Sus polípticos conviven con planos bidimensionales verticales estrechos, a veces insuficientes per se, completándose en piezas paralelas como episodios fragmentarios de su relato. La honda sustancia de un todo desasosegado se mantiene, permitiendo sin embargo restringidas efusiones por donde aflora el espíritu delicado, sutil de sus melancólicos collages, lenguaje recuperado a veces y aplicado sobre la violencia pictórica de sus telas como el remanso emergente de un recuerdo.

Dominan imaginarios cielos borrascosos cerniéndose en finos trazos negros crispados, enfatizados a veces en gruesas pinceladas sobre un espacio castigado por la violencia de un viento. Detrás, sombrías formas rojas nebulosas se estremecen como bosques incendiados, trágicos e indefinidos, azotados por una lluvia pegajosa y ácida, torrentes laterales agitados por feroces tempestades.

Series indefinidas de trazos curvos como dentelladas, huidizos —con frecuencia rotos— inexorables, donde el paralelismo es siempre voluble y orgánico; lo cóncavo y lo convexo se responden. Sus líneas rectas son implacables, crispadas, sean sus pseudo prisiones, sean sus chorreados sistemáticos, transmutados en ocasiones para adelgazarse esbeltos, elegantes, casi temblorosos.

Una imponente forma hostil, potencialmente erótica, exige el desarrollo dimensional de un tríptico, irrumpiendo incontenible con un comportamiento diagonal, suspendida, liberada de la jaula de barrotes; de un rojo sofocante, materializa un espanto que aflora obstinado desde sus anteriores propuestas. El espacio se conmuta en tiempo, lanzado en ambos sentidos simultáneos: la urgencia agitada del presente y el pasado restaurado y quieto. Una advertencia tan persistente como las cárceles. El afuera como antagonista.

*'La soledad promiscua el mundo despoblado
la sala de espera en donde ya no hay nadie
Camino andado y desandado
la vida se ha ido sin volver el rostro'*

Octavio Paz (Repeticiones)

El mundo exterior se autosatisface complacido en su repugnante hostilidad, circulando extraviado en su cinta Moebius, ausente de la distancia inquebrantable entre lo real y lo deseado. 'Mundos enteros nos ignoran', dice Pascal. Quien es capaz de ver este oscuro espectáculo desde su replegado encierro en la sola compañía de sus propios fantasmas, rebelde e impotente, será presa de una pesadumbre sin sosiego.

Aggressions of the Form

'Space is the other side of time'

Azorín

The imperative of large planes perseveres in her monumental and cryptic narrations, which appear eloquent in their persistent silence. Her polyptychs coexist with narrow vertical two-dimensional planes, sometimes insufficient per se, which are completed in parallel pieces like fragmentary episodes of her narration. The deep substance of a restless whole is maintained, although allowing restricted outpourings of the delicate, subtle spirit of her melancholic collages, a language rescued at times to be applied over the pictorial violence of her canvases as the emerging haven of a memory.

Imaginary tempestuous skies dominate the scene, hovering in fine, tense black lines, sometimes emphasized by thick brushstrokes over a space castigated by the violence of a wind. Behind them, shadowy nebulous red forms quiver like burning forests, tragic and indefinite, lashed by sticky acid rain, lateral torrents agitated by ferocious storms.

There are indefinite series of curved lines like jagged, elusive —frequently broken—, inexorable tears, where parallelism is always fickle and organic; the concave and the convex echo each other. Her straight lines are relentless, tense, be it in her pseudo-prisons, be it her systematic drippings, transmuted on occasions to become thinner, slender, elegant, almost quivery. An imposing hostile form, potentially erotic, requires the dimensional development of a triptych, irrupting irrepressibly with a diagonal behavior, suspended, released from the cage of the bars; in a suffocating red, it materializes a fear that stubbornly emerges from her previous works. Space is commuted into time, thrown in both directions simultaneously: the hectic urgency of the present and a restored motionless past. It is a warning as persistent as the prisons, with the outside world as an antagonist.

*'Promiscuous loneliness the depopulated world
the waiting room where there is no one anymore.
A path traveled and retraced,
life has gone without turning its face'*

Octavio Paz (Repetitions)

The outside world indulges in its repugnant hostility, aimlessly circling in its Möbius loop, oblivious to the unswerving distance between the real and the desired. "Entire worlds ignore us," says Pascal. Whoever is capable of seeing this dark spectacle from their withdrawn confinement, rebellious and impotent in the sole company of their own ghosts, will fall prey to an unsettled grief.

Las lejanías de sí mismo Distances from the Self

Los collages, remanso afectivo cultivado desde largo tiempo atrás por la artista, como el fluir de un delicado reverso intimista, existen en una realidad paralela a su abrupto expresionismo monumental, y encuentran nuevamente un reducido espacio de escape hacia la dulzura de algún recuerdo cifrado en fragmentos de otros pasados. Las cosas triviales con las que se convive y que aún estarán allí después de la partida '*no sabrán nunca que nos hemos ido*', dice Borges, pero perdurarán en el retorno transmutado en arte.

Si anteriores relatos de esos recovecos de la memoria cifrada en fragmentos de objetos y vidas ajenas —fotos, papeles, cosas humildes— hallaron expresión en pequeños papeles como soporte proporcional a ese delicado retorno, la presente versión de ese lenguaje se reorienta priorizándose como resolución plástica, pero conservando sin embargo ecos de esa sensibilidad. Sobre el color pardo rojizo o virado al negro que flota ingravido en manchas de bordes borrosos y luces aprisionadas, la exigua tela aplicada como collage muestra su propia calma texturada de mármoles antiguos.

Con una angosta verticalidad de estética oriental, algunas pinturas se integran más gráciles y ligeras. Compartimentadas, pero sin contradecir el espíritu del conjunto, aceptan ocasionalmente estos collages de telas fragmentarias, suerte de adjetivos incorporados enriqueciendo el plano, con capacidad de desempeño independiente. De pronto, un panel vertical asciende hacia un espacio iluminado con un misterioso ascetismo. Florecidas sobre un magma agresivo, líneas frágiles como tallos de juncos se disparan hacia la altura buscando la luz, conviviendo en el espacio con un tejido de cortas pinceladas oscuras en respuesta a su símil del díptico que, contrariamente, sepulta bajo su peso el atisbo de luz que pugna por emerger.

Un par de paneles en correspondencia asciende esbelto en sus armonías de tonos sordos y permite adivinar esbozos exiguos de morfología masculina y femenina velados como fantasmas memoriosos; incorpóreos, se deslían en largos deslizamientos. Algunas de estas obras estilizadas se desempeñan en planos apaisados, albergando pinturas que por su relación de dimensiones se tornan enfáticamente horizontales, casi paisajistas sin alterar su espíritu agitado en la angostura de su concepción.

The artist's collages, an affective haven long cultivated like the flow of a delicate intimate reverse, exist in a reality parallel to her abrupt monumental expressionism, and once again find a reduced outlet towards the sweetness of a memory encrypted in fragments of other pasts. The trivial things we live with, and which will still be there after we depart "... will never know that we have gone...", says Borges, but they will endure, transmuted into art.

In previous accounts, those recesses of memory encrypted in fragments of other people's lives and objects —photos, papers, humble things— found an expression in small pieces of paper as a support proportional to that delicate return; the present version of that language is reoriented and prioritized as an artistic resolution, while still preserving echoes of that sensitivity. On reddish-brown or faded-to-black hues that float weightlessly in patches of blurred edges and imprisoned lights, meager fabric applied as a collage displays its own textured calm like ancient marble.

In their narrow verticality with oriental aesthetics, some paintings seem more graceful and light. Compartmented, but without contradicting the spirit of the whole, they occasionally accept these collages of fragmentary fabrics like incorporated adjectives enriching the plane, with a capacity for independent performance. Suddenly, a vertical panel ascends towards a space illuminated with a mysterious asceticism. Flowering on an aggressive magma, fragile lines like reed stems shoot up towards the heights seeking the light. They coexist in space with a weave of short dark brushstrokes in response to their simile in the diptych which, on the contrary, buries under its weight a glimpse of light that struggles to emerge.

A pair of panels, in correspondence, rises slender in its harmonies of dull tones and allows us to guess at meager sketches of male and female morphology veiled as if ghosts of memory; disembodied, they dissolve away in long gliding strokes. Some of these stylized works are developed in horizontal planes, including paintings that due to their dimension ratios become emphatically horizontal, almost landscaped, without their agitated spirit being altered by the narrowness of their conception.

Detalle
Postales del camino
Técnicas mixtas sobre papel
14×28cm
2005



Lo que permanece, lo que es

'Memorias desmemorias de haber sido antes después ahora nunca siempre'

Octavio Paz

La potencia desgarradora, persistencia esencial en esta serie reciente de pinturas hoy despojadas de ciertos símbolos antes constantes, persevera enfática en otros íconos como la admonición surgida de una percepción del mundo y de su resonancia íntima. Sentirse extranjero en un mundo que ya no se reconoce como propio: realidad externa y amparo en un sí mismo recluso tras estructuras imaginarias que impiden el acceso y el escape; los códigos se resignifican tácitamente como salvaguarda. El recuerdo suele ser inexacto, indolente en su recuperación; sólo perviven vagas imágenes, sensaciones que provocan emociones, siempre ilusorias; el presente finge continuidad muchos años y muchos tiempos más tarde. En la pintura de Sandleris perdura un rico yacimiento de pasiones, fulgores emergidos como acordes profundos de gamas cromáticas, entramados en ficciones de pseudo profundidad, formas embozadas por veladuras, en que cohabitan lo tumultuoso, la violenta agitación de carácter formal con un delicado sentido de la intimidad, de lo mágico insondable.

'En general, lo que está hecho no está acabado'

Charles Baudelaire

El espíritu áspero, con carácter permanente en su obra, fluye voluptuoso, desbordado en armonías bárbaras tanto como lejanas, graves y profundas. Tinieblas caóticas, hogueras encendidas, lluvias violentas, fondos blancos como espacios desanimados o transparentes de inconfesable materialidad. Sombras oscuras se surcan de frágiles hileras de claridad para repetir obstinadas sus reductos desolados, su feroz desamparo desdoblado en refugio contra el afuera abominable. Las rigurosas composiciones, vorágines en sujeción, oscilando entre la monumentalidad horizontal y la verticalidad estilizada, de esquema compartimentado como una secuencia de expresiones afectivas coherentes o contradictorias, no carecen de una dignidad solemne, concluyente en sus pinturas de mayores dimensiones. Una belleza salvaje, agresiva, rotunda, sin embargo dolida y elegíaca a veces.

What Remains, What Is

'... memories unmemories of having been before after now never always'

Octavio Paz

The harrowing power in this recent series of paintings, which persists in their essence in spite of the absence of certain previously constant symbols, emphatically perseveres in other icons as an admonition arising from a perception of the world and its intimate resonance. It is about feeling like a foreigner in a world that is no longer recognized as one's own, the external reality versus the shelter of the self, imprisoned behind imaginary structures preventing access and escape: the codes become tacitly resignified as a safeguard. Memory is usually inaccurate, indolent in its recovery: only vague images survive, sensations that cause ever illusory emotions; the present feigns continuity many years and many times later. In Sandleris' painting, though, a rich reservoir of passions persists, with flashes emerging as deep chords of chromatic ranges, entwined in fictions of pseudo-depth, forms muffled by veladuras, in which the tumultuous, violent formal agitation coexists with a delicate sense of intimacy, of unfathomable magic.

'Generally, what is done is not finished.'

Charles Baudelaire

A rough spirit, a permanent feature of her work, flows voluptuously, overflowing of harmonies as barbaric as distant, serious and deep. There is chaotic darkness, burning bonfires, violent rain, and white backgrounds like dismayed or transparent spaces of unspeakable materiality. Dark shadows are furrowed by fragile rows of light to obstinately repeat their desolate redoubts, their ferocious helplessness doubled as a refuge against the abominable outside. The rigorous compositions, vortexes in restraint, oscillate between horizontal monumentality and stylized verticality, with a compartmentalized scheme as a sequence of coherent or contradictory affective expressions. They do not lack a solemn dignity, conclusive in her larger paintings, a wild, aggressive, resounding beauty, albeit hurt and elegiac at times.

Sin Título
Acrílico, lápiz acuarela
y tinta sobre tela
50×160cm
2022



'Lo bello es siempre extraño'

Edgar Allan Poe

En el arte se busca lo que está en la imagen y también lo que está más allá, una revelación de sí mismo, una certeza legítima del conocimiento. El tiempo queda aprisionado y a la vez anulado en la obra: es el presente eterno inexistente. Quien contempla la pintura de Analía Sandleris, por un momento también se integra a esa realidad ajena, se convierte en parte de ese juego cuyas reglas estableció la artista. La experiencia fascinante e inhóspita de integrarse a este universo tan lleno de espanto y a la vez de consuelo, propone una confrontación con el mundo, como la de cada individuo que anda solo —el que ve y el que ignora—, perdido frente a la inmensidad de lo desconocido, frágil e indefenso aun en su estúpida soberbia.

María E. Yuguero¹

¹. Crítica de arte y Curadora
Miembro de AICA

'The beautiful is always bizarre'

Edgar Allan Poe

In art, one seeks what is in the image and also what is beyond: self-revelation, a legitimate certainty of knowledge. Time is imprisoned and at the same time voided in the artwork: it is the non-existent eternal present. Whoever contemplates Analía Sandleris paintings for a moment also becomes integrated into that alien reality, part of a game whose rules have been established by the artist. The fascinating and inhospitable experience of becoming integrated into a universe so full of both ghastliness and consolation posits a confrontation with the world, like that of each individual who is alone —the one who sees and the one who ignores —, lost before the immensity of the unknown, fragile and defenseless even in their stupid arrogance.

María E. Yuguero¹
Art Critic and Curator
AICA Member

¹. Art Critic and Curator
AICA Member





Arriba
Sin Título
Acrílico y lápiz sobre tela
50x160cm
2022

Abajo
Sin Título
Acrílico y lápiz sobre tela
50x160cm
2022



Arriba
Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2022

Abajo
Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2023



Sin Título
Acrílico sobre tela
160×280cm
2022







Sin Título
Acrílico y collage sobre tela
50×160cm
2023



Sin Título
Acrílico, lápiz acuarela
y tinta sobre tela
50×160cm
2022

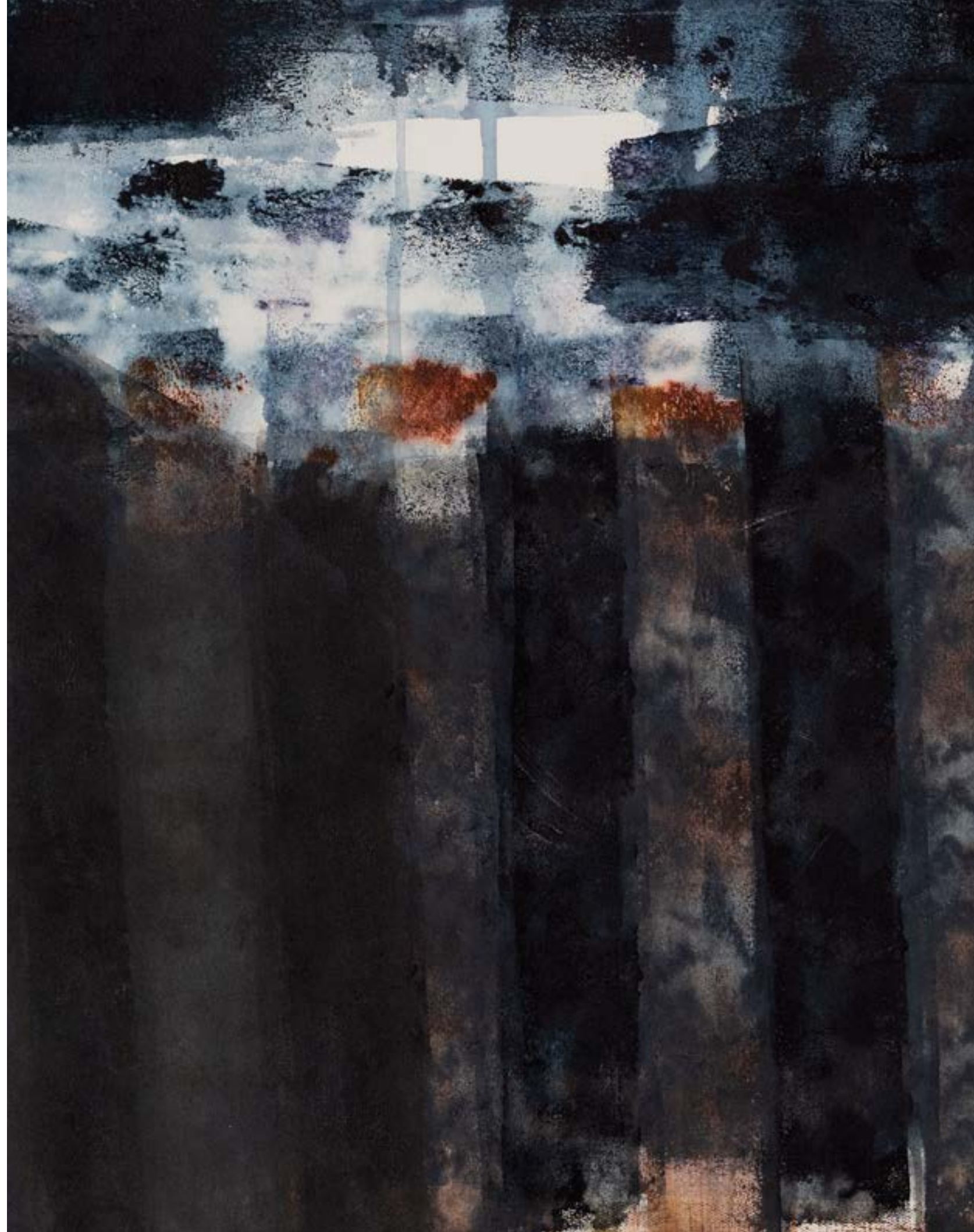




Sin Título
Acrílico sobre tela
160×50cm
2022



Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2022







Sin Título
Acrílico sobre tela
160×280cm
2022





Sin Título
Acrílico y lápiz sobre tela
50×160cm
2023

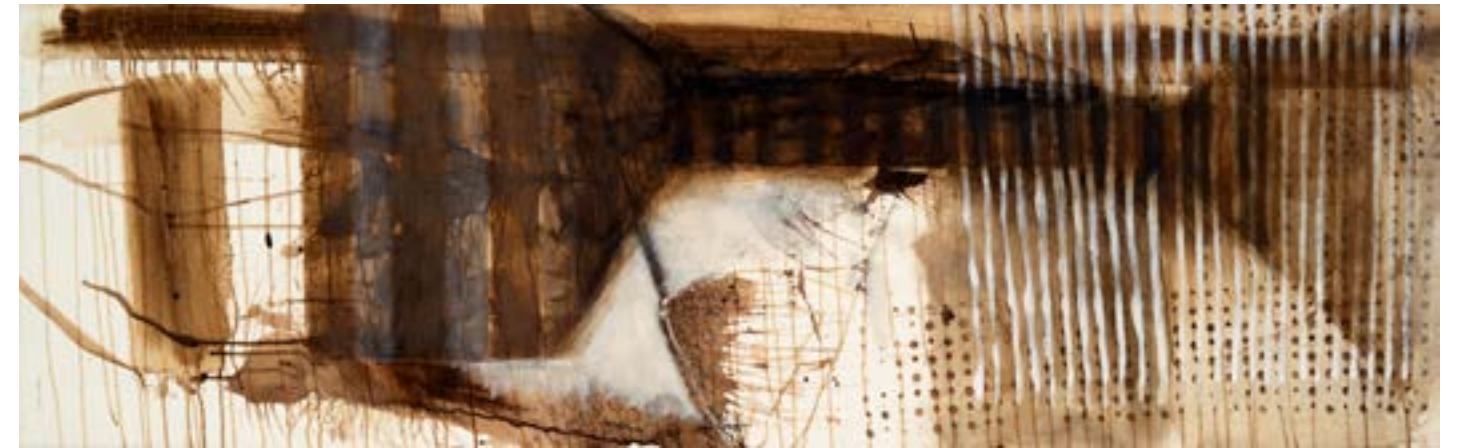


Sin Título
 Acrílico sobre tela
 50×160cm
 2023



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 50×160cm
 2023

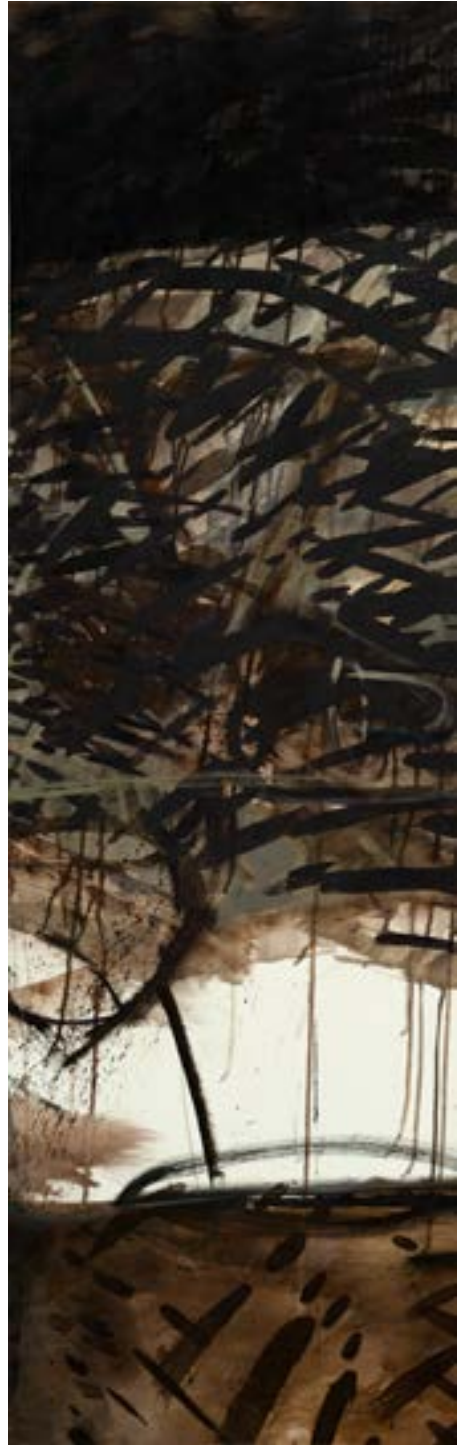




Sin Título
Acrílico y lápiz sobre tela
50×160cm
2022



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 160x50cm
 2023



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 160x50cm
 2022



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 160x50cm
 2022

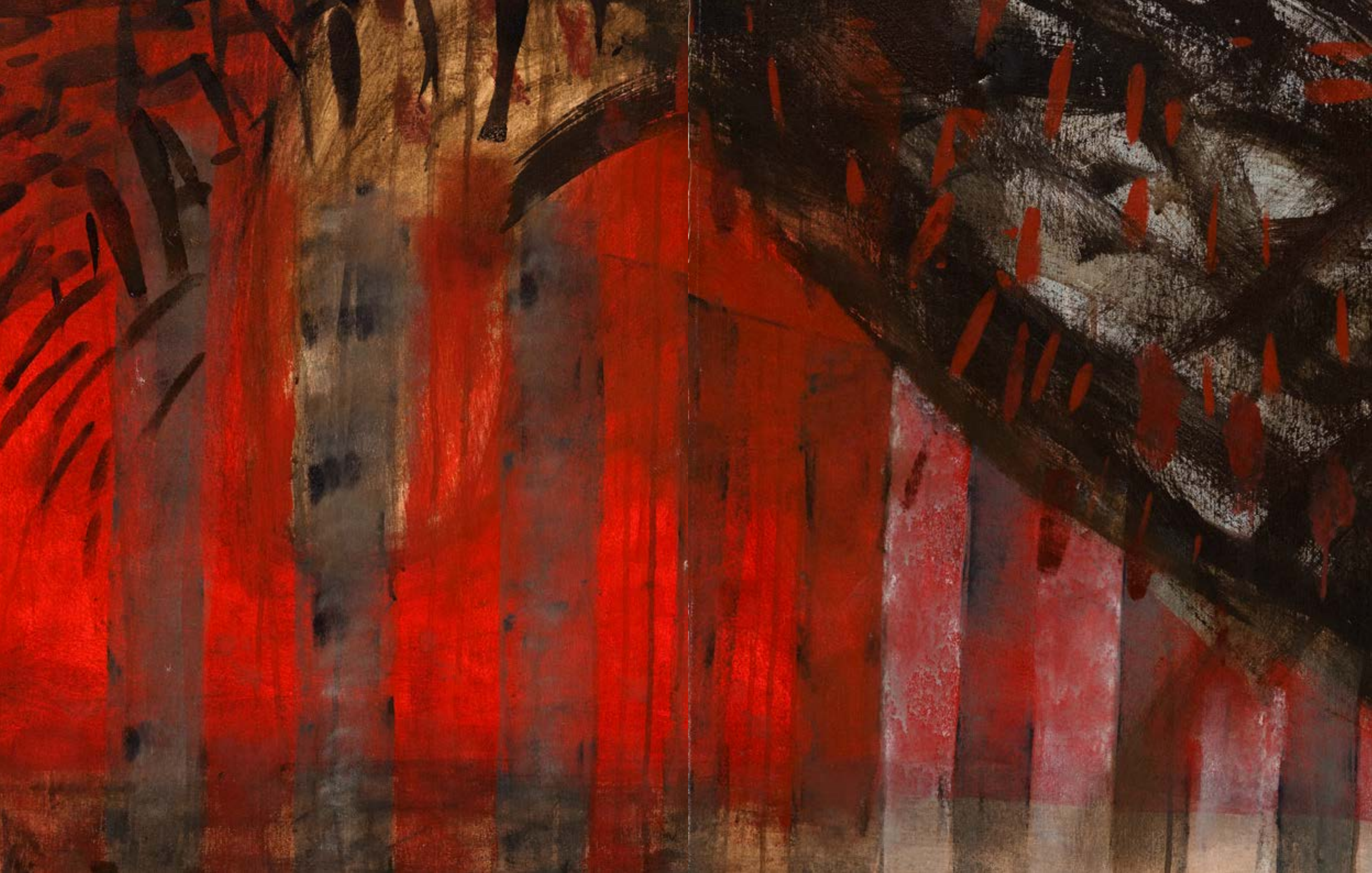




Sin Título
 Acrílico, collage
 y lápiz sobre tela
 160×50cm
 2023



Sin Título
 Acrílico sobre tela
 160×50cm
 2023



Izquierda
Sin Título
Acrílico sobre tela
160x50cm
2022

Derecha
Sin Título
Acrílico sobre tela
160x50cm
2022



Obras anteriores



Victoria de la desilusión
Acrílico, tinta y lápiz sobre tela
70×140cm
2003



Sin Título
Nogalina y Ecoline
Algodón virgen y decollage
116×89cm
1982

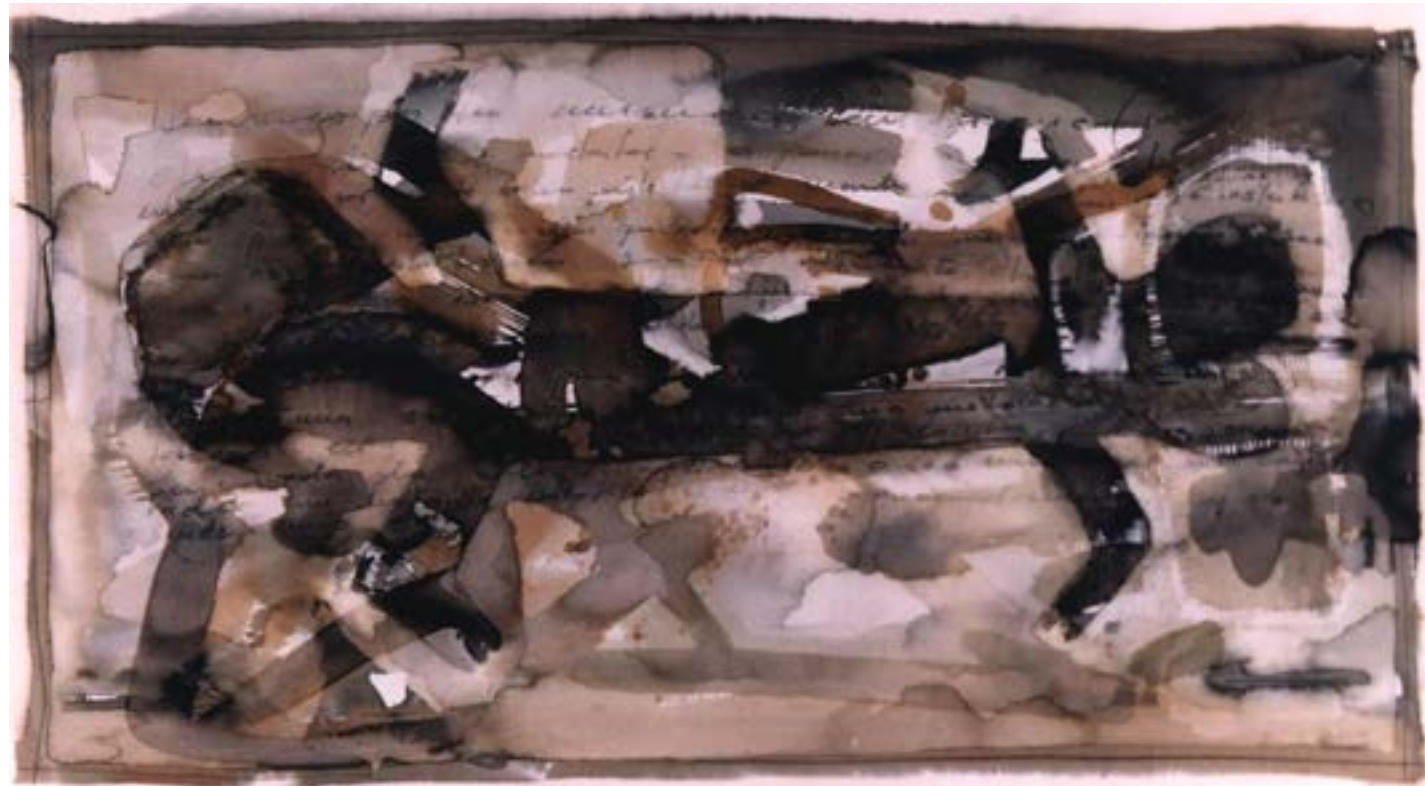




Sin Título
Pulpa de papel con pigmentos naturales
46×46cm
2003



Sin Título
Pulpa de papel con pigmentos naturales
46×46cm
2003



Sin Título
Ecoline sobre papel
30x50cm
1995



Sin Título
Ecoline, acuarela, lápiz
y pluma sobre papel
40x30cm
1995



Valija
Ecoline, acuarela, lápiz
y pluma sobre papel
30×40cm
1995



Sin Título
Acrílico sobre tela
40×60cm
2006



Otros nombres otros recuerdos
Técnicas mixtas sobre papel.
40×27cm
1997



Postales del camino
Técnicas mixtas sobre papel.
15×13cm
2005-2006



Sin Título
Grabado sobre papel
10×15cm
1985



Sin Título
Grabado sobre papel
30×23cm
2001



Postales del camino
 Técnicas mixtas sobre papel
 14x28cm
 2005



Postales del camino
 Técnicas mixtas sobre papel
 14x28cm
 2005



Detalle
Sin Título
Acrílico sobre tela
50x160cm
2023

Analía Sandleris,
Marzo 2023

FOTOGRAFÍAS
Fotosíntesis

TEXTOS
Cristina Bausero
María E. Yuguero

DISEÑO DE CATÁLOGO
Andrés Ferrara

TRADUCCIÓN
Adriana Butureira

IMPRESIÓN
Imprimex S.A

DEPÓSITO LEGAL

ISBN
978 9915 9542 0 2

Avda. Millán 4015
CP 11700 Montevideo, Uruguay
Tel. (598) 2336 7134
museo.blanes@imm.gub.uy
www.blanes.montevideo.gub.uy
Facebook.com/museoblantes
Instagram.com/museoblantes

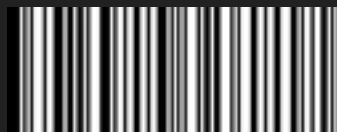


APOYA



Agradecimientos

Cristina Bausero
María Yuguero
funcionarios del Museo
Virginia Techera
Rodrigo Fló
Roberto Píriz
Juan de Andrés
Matilde Czvornyek
Juan Tixe
Mónica Márquez
Gerard Cretenze





**museo
BLANES**

Asociación de Amigos
MUSEO JUAN MANUEL BLANES