

Miguel
Sainz Ojeda
Animal Omen

OPERA GALLERY

Miguel
Sainz Ojeda
Animal Omen

16 January - 15 February 2025

OPERA GALLERY

FOREWORD

We are pleased to present 'Animal Omen', Miguel Sainz Ojeda's first solo exhibition with Opera Gallery Madrid.

When you visit his studio in an industrial area overlooking Madrid in its entirety, his paintings displayed in the space act as breaths of fresh air that make you disconnect from the noise and frenzy of the day.

It is enough to contemplate his canvases to fully immerse yourself in his audacious and optimistic look at life, rocking you with his humorous titles and brushstrokes full of self-confidence. In his creatures and urban world, the echo of nature can always be perceived, life in its full state of emotions and stimuli comes through. The insolence and freshness of his characters makes us rediscover our childish gaze of surprise and admiration towards a generous and evocative world that insinuates us in its purity and innocence.

In short, the pictorial universe of Sainz Ojeda is that fresh look with an incisive brushstroke.

Based on this essential pillar on which the philosophy of Opera Gallery *Thinking Global-Acting Local* is based, this first exhibition of Miguel Sainz Ojeda in Opera Gallery is established. A crucial paradigm to understand our approach to bring Art and its enriching and transforming role to our society and to be part of the cultural fabric of the cities where our venues are located, supporting and disseminating the work of our artists internationally.

Thus, each brushstroke by Miguel Sainz Ojeda not only immerses us in his world, but also encourages us to be an active part of a global cultural dialogue rooted in the very essence of our local communities.

Gilles Dyan
Founder and Chairman
Opera Gallery Group

Belén Herrera Ottino
Director
Opera Gallery Madrid

PREFACIO

Nos complace presentar 'Presagio Animal', la primera exposición individual de Miguel Sainz Ojeda con Opera Gallery Madrid. Cuando visitas su estudio en una zona industrial con vistas a todo Madrid, sus pinturas desplegadas en el espacio funcionan como bocanadas de aire fresco que te hacen desconectar del ruido y frenesí del día.

Basta contemplar sus lienzos y sumergirte de pleno en su mirada descarada y optimista de la vida, mecerse con los títulos embaucadores de humor y unas pinceladas llenas de desparpajo. En sus criaturas y mundos callejeros, siempre se percibe el eco de la naturaleza, se filtra la vida en estado pleno de emociones y estímulos. La insolencia y frescura de sus personajes nos hace volver a desplegar nuestra mirada infantil de sorpresa y admiración hacia un mundo generoso y sugerente que se nos insinúa en su pureza e inocencia.

En definitiva, el universo pictórico de Sainz Ojeda es esa mirada fresca de pincelada incisiva.

En base a este pilar esencial sobre el que se fundamenta la filosofía de Opera Gallery *Thinking Global–Acting Local*, se establece esta primera exposición de Miguel Sainz Ojeda en Opera Gallery. Un paradigma crucial para entender nuestro planteamiento de acercar el Arte y su papel enriquecedor y transformador a nuestra sociedad y formar parte del tejido cultural de las ciudades donde se encuentran nuestras sedes, apoyando y difundiendo el trabajo de nuestros artistas internacionalmente. Así, cada pincelada de Miguel Sainz Ojeda no sólo nos sumerge en su mundo, sino que nos impulsa a ser parte activa de un diálogo cultural global arraigado en la esencia misma de nuestras comunidades locales.

Gilles Dyan
Fundador y Presidente
Opera Gallery Group

Belén Herrera Ottino
Directora
Opera Gallery Madrid

I am inspired by the tags and graffiti that I see every day and their spontaneous nature. I am inspired not only by the expressive freedom of the writing, but also by the different surfaces on which they are painted. The lighting of the city itself and its bright colours are incorporated into a contrasted palette of these tones together with more soft ones.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Me inspiran las marcas y graffitis que veo a diario y su aspecto más espontáneo. No solo por la libertad expresiva de su escritura sino por las distintas superficies en las que están realizadas. La iluminación de la propia ciudad y sus colores brillantes, se incorporan a una paleta de contrastes de estos tonos junto a otros más sobrios.

Despensa

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
"Despensa"/Ojeda/2024' on the reverse

150 x 114 cm | 59.1 x 44.9 in

Equilibristas
2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
“EQUILIBRISTAS” / Ojeda / 2024’ on the reverse

200 × 220 cm | 78.7 × 86.6 in

Un mensaje dentro de la esfera

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas

Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo

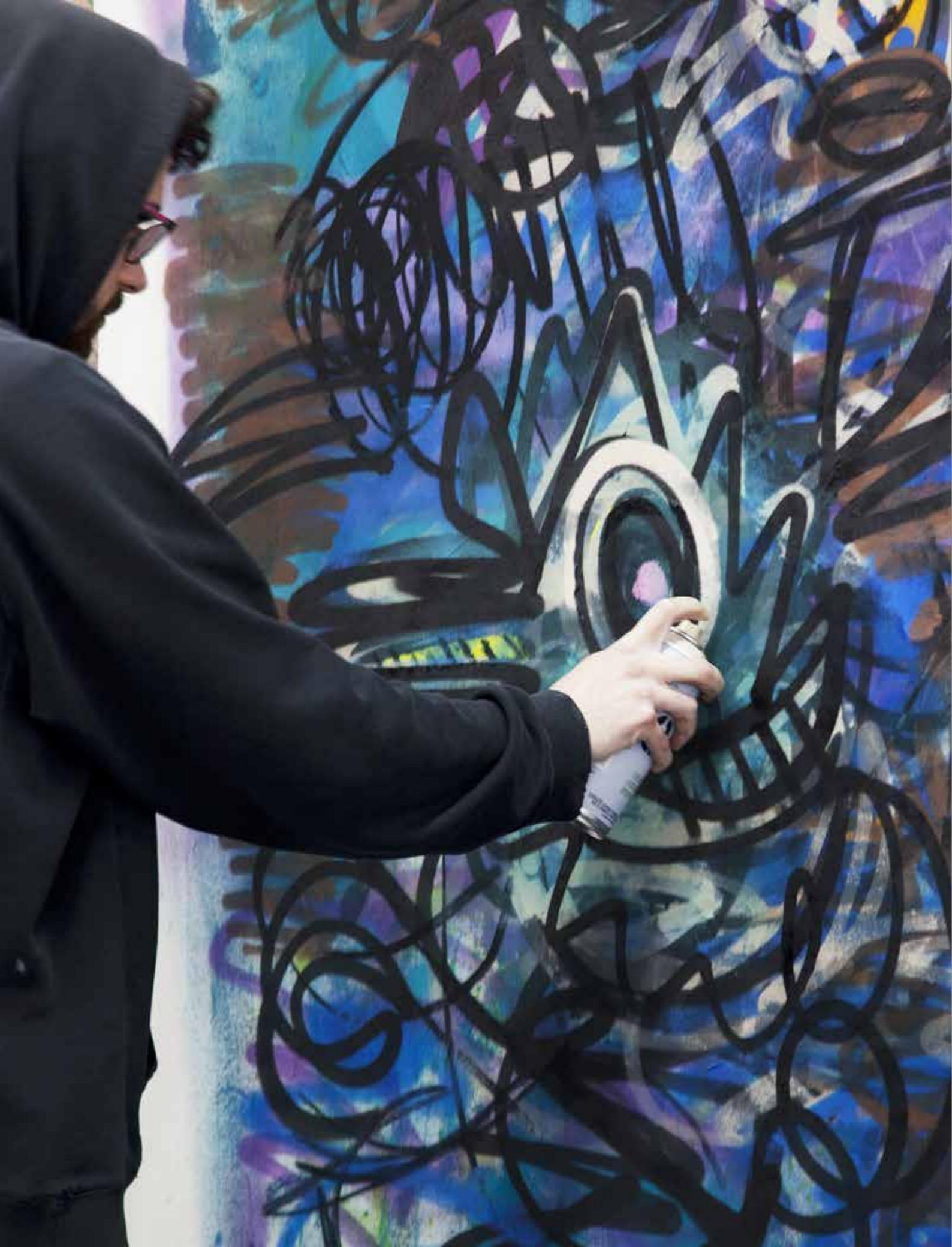
Titled, signed and dated

“Un mensaje/dentro de / la esfera”/Ojeda/2024’ on the reverse

200 x 162 cm | 78.7 x 63.8 in

I start each day by stapling a couple of large raw canvases to the wall. My painting process starts very impulsively with the first gestures, the first brushstrokes, the first spray or charcoal lines. These marks give me options as to where to go from there. Before any creature emerges as a structure or a theme, the work must have a unique plastic appeal, that brings me freshness and emotional depth. Only then, when these rhythms, graphics and interesting stains connect with my sensibility, mouths, eyes, and figures eager to express themselves begin to emerge and the magical world surfaces.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Comienzo el día grapando un par de telas crudas grandes en la pared. Todo empieza de manera muy impulsiva con los primeros gestos, las primeras pinceladas, los primeros trazos a spray o carbón. Estas marcas van dándome opciones por donde continuar. Antes de que surja ninguna criatura como estructura o tema, mi obsesión es que la obra tenga un interés plástico único, que me aporte frescura y profundidad emocional. Entonces, cuando estos ritmos propios, grafismos y manchas de interés conectan con mi sensibilidad, empiezan a surgir las bocas, los ojos, las figuras impacientes por expresarse y el mundo mágico.

Trío Calavera

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
“Trio Calavera” / Ojeda / 2024’ on the reverse

162 x 150 cm | 63.8 x 59.1 in

Camino Cabaña
2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
"CAMINO / CABANÁ" / Ojeda / 2024' on the reverse

150 × 162 cm | 59.1 × 63.8 in

Brugge 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
‘“Brugge” / Ojeda / 2024’ on the reverse

200 × 162 cm | 78.7 × 63.8 in

My work explores the limits between what is real and what is perceived, creating invisible worlds full of imagination and possibilities that hybridise a vision of the innocent and the cruel in life — spaces where the mind transcends the image in an attempt to discern and organise the subconscious accumulation of everyday experiences. I am searching for the spontaneous, the unfinished, for a fresh and light painting that admits experimentation, and where the dilution of the limits between figuration and abstraction is the main aesthetic and conceptual dilemma. There is a need to create a phantasmagoric universe, a magical world that invites the viewer to take roots in primitive art, memory, and fantasy, without forgetting the playful aspect of plastic activity.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Mi obra explora los límites entre lo real y lo aparente, creando mundos invisibles llenos de imaginación y posibilidad que hibridan una visión de lo inocente y lo cruel de la vida. Espacios donde la mente trasciende la imagen, en un intento de discernir y organizar la acumulación subconsciente de experiencias cotidianas. Mi obra es una búsqueda por lo espontáneo, lo inacabado, por una pintura fresca y ligera que admite la experimentación, donde la disolución de los límites entre figuración y abstracción es el principal dilema estético y conceptual. Existe la necesidad de crear un universo fantasmagórico, un mundo mágico que invita al espectador a hundir sus raíces en el arte primitivo, los recuerdos y la fantasía, sin olvidar el aspecto lúdico de la actividad plástica.

Perro y signos 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
‘“Perro y / signos” / Ojeda / 2024’ on the reverse

162 x 130 cm | 63.8 x 51.2 in

El canto
2024

Acrylic, oil, spray paint
and charcoal on canvas
*Acrílico, óleo, pintura en spray
y carboncillo sobre lienzo*
Titled, signed and dated
"El Canto" / Miguel /
2024' on the reverse

114 x 150 cm | 44.9 x 59.1 in

Cobertura vegetal 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on linen
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lino
Titled, signed and dated
"Cobertura / Vegetal" / Ojeda / 2024' on the reverse

220 x 200 cm | 86.6 x 78.7 in

In my work, we can observe the great diversity and opportunity we have as human beings to build our own identity, to become aware of what we truly are and to position ourselves freely beyond the illusions that deform our reality or distort our appearance. Far beyond prejudices that impose an absurd logic that discriminates against people or subjugates them to its will. These masks also contain a criticism of the terrifying reflection we project as a species, of the social manipulation, the violence or the ignorance.

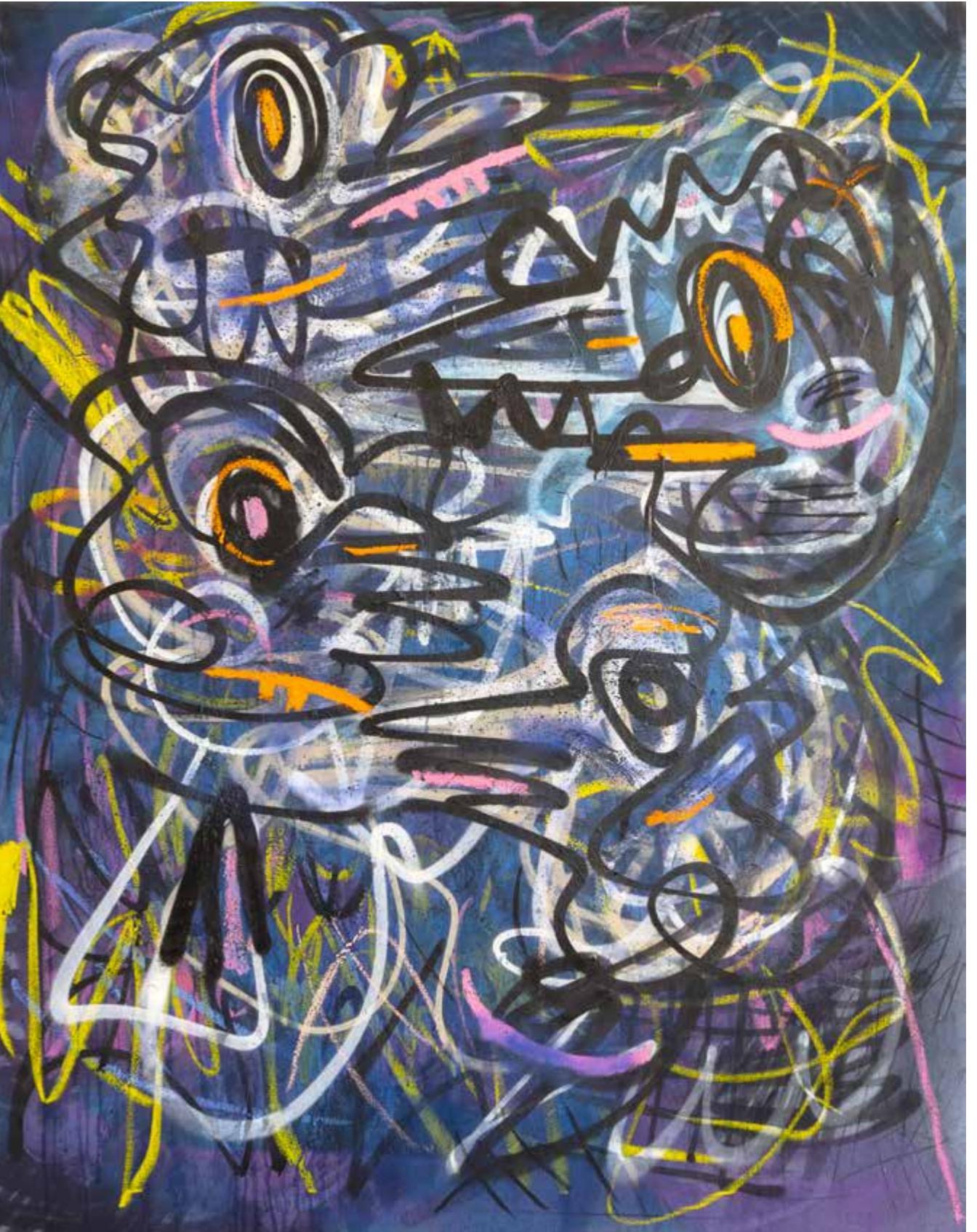
MIGUEL SAINZ OJEDA

En mi trabajo, podemos observar la gran variedad y oportunidad que tenemos como seres humanos de construir nuestra propia identidad, de tomar conciencia de lo que verdaderamente somos y posicionarnos libremente más allá de los engaños que deforman nuestra realidad o confunden nuestra apariencia. Más allá de prejuicios que imponen una lógica absurda que discrimina a las personas o las somete frente a su voluntad. También estas máscaras contienen un aspecto crítico frente al reflejo terrible que proyectamos como especie, la manipulación social, la violencia o la ignorancia.

Furtivo 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
“Furtivo” / Ojeda / 2024’ on the reverse

162 x 130 cm | 63.8 x 51.2 in

Máscaras
y espinas
2024

Acrylic, oil, spray paint
and charcoal on canvas
*Acrílico, óleo, pintura en spray y
carboncillo sobre lienzo*
Titled, signed and dated
“Máscaras y espinas” / Ojeda / 2024’
on the reverse

150 × 180 cm | 59.1 × 70.9 in

Aves migratorias

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on linen
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lino
Titled, signed and dated
"Aves Migratorias" / Ojeda / 2024' on the reverse

150 x 162 cm | 59.1 x 63.8 in

A painting that starts with abstraction but seeks a figurative reconstruction of creatures through elementary signs of expression. With this idea of accessing the subconscious as a source of non-rational freshness, of self-knowledge that liberates this inner world.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Una pintura que parte de la abstracción pero que busca la reconstrucción figurativa de las criaturas mediante los signos elementales de expresión. Esta idea de acceder al subconsciente como fuente de frescura no racional, del autoconocimiento que libera este mundo interior.

Palo de lluvia
2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on linen
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lino
Titled, signed and dated
“Palo de lluvia” / Ojeda / 2024’ on the reverse

162 × 200 cm | 63.8 × 78.7 in

Criaturas

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
“Criaturas” / Ojeda / 2024’ on the reverse

180 × 150 cm | 70.9 × 59.1 in

De sueños y viento
2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo

Titled, signed and dated
“De Sueños y / Viento” / Ojeda / 2024’ on the
reverse

200 × 250 cm | 78.7 × 98.4 in

I think the mix that emerges when you use your individual feeling and try to make it global is much more compelling.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Creo que es mucho más interesante la mezcla que surge cuando aplicas tu sentir individual y tratas de hacerlo global.

Capa y espada 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
"CAPA Y ESPADA" / Ojeda / 2024' on the reverse

180 x 150 cm | 70.9 x 59.1 in

Confidentes

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
"Confidentes" / Miguel / 2024'
on the reverse

130 × 162 cm | 51.2 × 63.8 in

Apnea

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
‘"APNEA" / Ojeda / 2024’ on the reverse

150 x 114 cm | 59.1 x 44.9 in

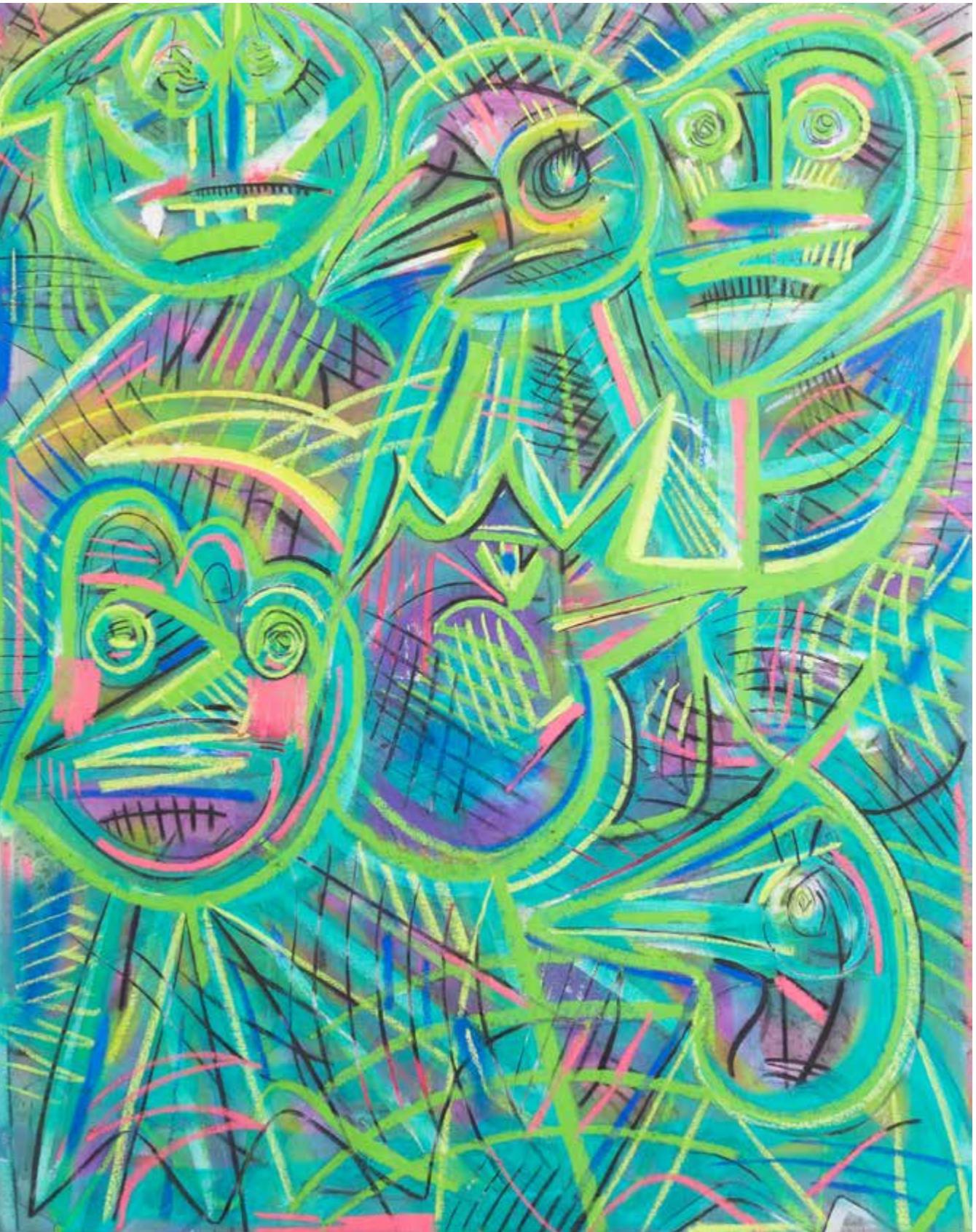

Fotosíntesis

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
“Fotosíntesis” / Miguel Ojeda / 2024’ on the reverse

162 x 130 cm | 63.8 x 51.2 in

I am still working on my personal imaginary, on this fantasy full of masks, creatures and enigmatic signs. This is a kind of spontaneous painting that looks for themes by surprise, working in a direct approach without any preliminary ideas. I am always working on the intensity of the painting, trying to mix apparently contradictory ideas. For instance, the way the city influences me, the connection with Primitive or Povera Art together with European pictorial tradition and American Abstract Expressionism. In recent paintings, I have incorporated broader gestures and the use of oil sticks with strong colours for my figures. There is a desire for abstraction from the very first stain, for the unfinished, but inevitably these creatures always remain.

MIGUEL SAINZ OJEDA

Actualmente sigo trabajando en mi imaginario personal, en esta fantasía llena de máscaras, criaturas y signos enigmáticos. Un tipo de pintura espontánea que busca los temas por sorpresa, trabajando directamente sin ideas previas. Siempre estoy trabajando para que la obra sea más intensa y trato de mezclar ideas aparentemente contradictorias. Como por ejemplo, cómo me influye la ciudad y la relación con el Arte Primitivo o Povera junto a la tradición pictórica europea y el Expresionismo Abstracto Americano. En las últimas pinturas, he incorporado gestos más amplios y utilizado barras de óleo con colores fuertes para mis figuras. Existe un deseo por la abstracción desde la primera mancha, por el inacabamiento, pero de manera inevitable se mantienen estas criaturas.

Se me lleva el aire 2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated on the reverse
Titled, signed and dated
“Se ME LLEVA EL AIRE” on the reverse

150 x 180 cm | 59.1 x 70.9 in

Sueño del tótem

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo
Titled, signed and dated
"Sueño del totém" / Ojeda / 2024' on the reverse

200 × 162 cm | 78.7 × 63.8 in

Tres gallos
y un ladrido
2024

Acrylic, oil, spray paint
and charcoal on canvas
*Acrílico, óleo, pintura en spray
y carboncillo sobre lienzo*
Titled, signed and dated
“tres gallos y un / ladrido”/
Miguel Ojeda / 2024’ on the reverse

114 × 150 cm | 44.9 × 59.1 in

Nada que perder

2024

Acrylic, oil, spray paint and charcoal on canvas
Acrílico, óleo, pintura en spray y carboncillo sobre lienzo

Titled, dated and signed

"NADA QUE / PERDER"/2024/ Miguel'
on the reverse

150 x 180 cm | 59.1 x 70.9 in

Piedra, papel o tijera
2024

Acrylic, oil, spray paint and
charcoal on canvas

Acrílico, óleo, pintura en spray
y carboncillo sobre lienzo

Titled, signed and dated
“Piedra papel / o tijera” / Miguel Sainz
Ojeda / 2024’ on the reverse

130 × 162 cm | 51.2 × 63.8 in

BIOGRAPHY

Miguel Sainz Ojeda is a Spanish artist born in 1993 in Madrid, Spain. He graduated with a Bachelor of Fine Arts degree from Universidad Complutense de Madrid, Spain, in 2017. Over the past 10 years, Ojeda's paintings have been exhibited and are part of private collections in Europe and the United States.

Miguel Sainz Ojeda's work explores the limits between the real and the apparent, creating invisible worlds of imagination and possibility that hybridise a vision of the innocent and the cruel in life — spaces where the mind transcends the image in an attempt to discern and organise the subconscious accumulation of everyday experiences. The artist's work is a search for the spontaneous, the unfinished, a fresh and light painting that admits experimentation, where the dissolution of the limits between figuration and abstraction is the main aesthetic and conceptual dilemma. In his endeavour, there seems to be a need to create a phantasmagoric universe, a magical world that invites the viewer to sink his roots in primitive art, memory, and fantasy, without forgetting the playful aspect of plastic activity.

BIOGRAFÍA

Miguel Sainz Ojeda es un artista español nacido en 1993 en Madrid, España. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2017. En los últimos 10 años, las pinturas de Ojeda han sido expuestas y forman parte de colecciones privadas de Europa y Estados Unidos.

La obra de Miguel Sainz Ojeda explora los límites entre lo real y lo aparente, creando mundos invisibles de imaginación y posibilidad que hibridan una visión de lo inocente y lo cruel de la vida - espacios donde la mente trasciende la imagen en un intento de discernir y organizar la acumulación subconsciente de experiencias cotidianas. La obra del artista es una búsqueda de lo espontáneo, de lo inacabado, de una pintura fresca y ligera que admite la experimentación, donde la disolución de los límites entre figuración y abstracción es el principal dilema estético y conceptual. En su empeño, parece existir la necesidad de crear un universo fantasmagórico, un mundo mágico que invite al espectador a hundir sus raíces en el arte primitivo, la memoria y la fantasía, sin olvidar el aspecto lúdico de la actividad plástica.

SELECTED EXHIBITIONS

- 2024 'Crowds', Opera Gallery, Madrid, Spain
'Summer Vibes II', Opera Gallery, Madrid, Spain
2023 'Colours', Opera Gallery, Madrid, Spain

FAIRS

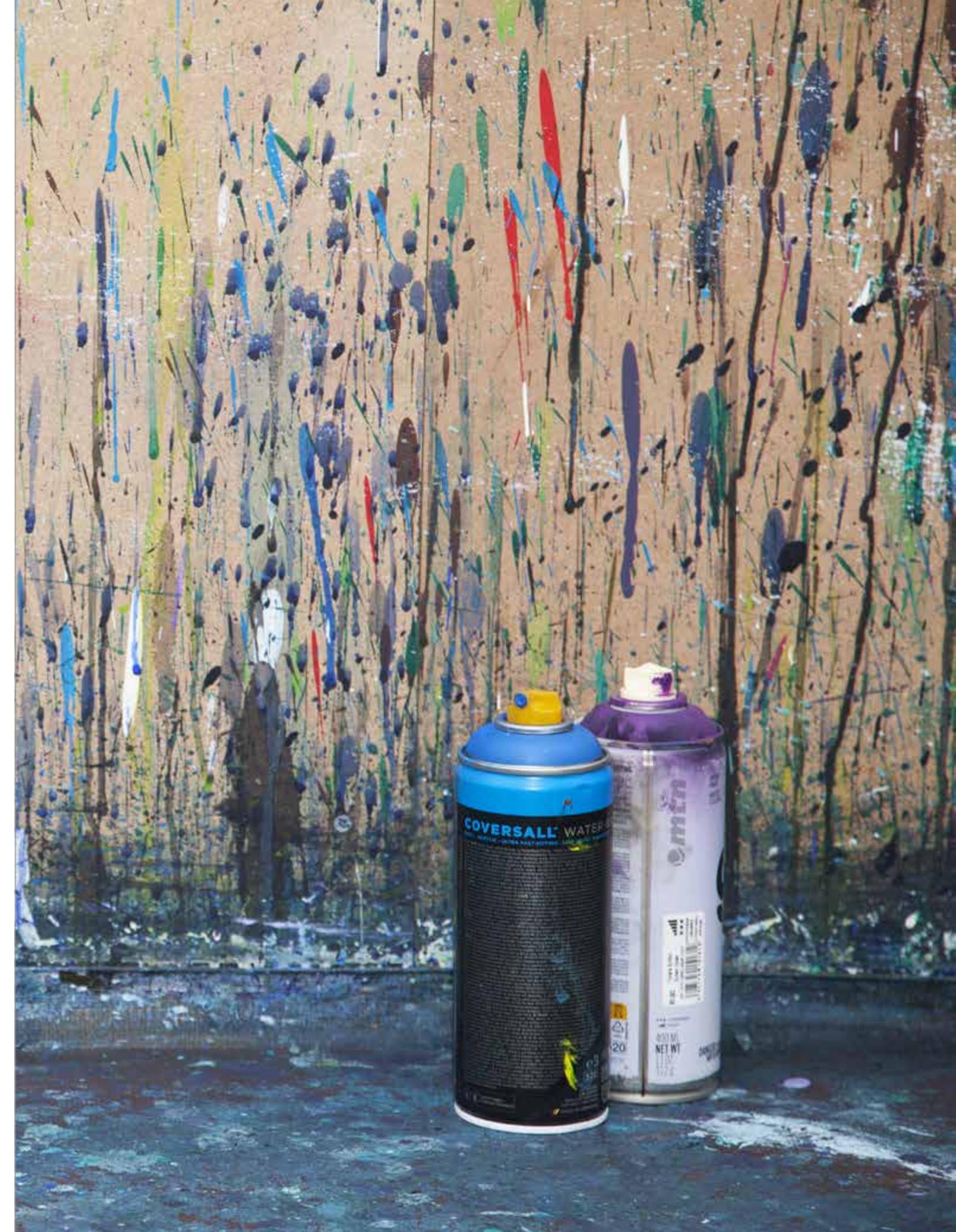
- 2024 Art Wynwood, Eternity Gallery, Miami, USA

AWARDS & ARTIST RESIDENCIES

- 2019 Finalist in the Foundation La Gaceta Young Talents Prize, Salamanca, Spain
Selected in the Foundation Ibercaja Painting Prize, Zaragoza, Spain
2018 Finalist in the XXXVI International Prize of Painting Eugenio Hermoso, Badajoz, Spain
Selected in the 53rd Queen Sofía Prize for Painting and Sculpture, Madrid, Spain
2016 AIR- Program, Foundation San Millán de la Cogolla, La Rioja, Spain
2015 AIR- Program, Ayllón, Spain

COLLECTIONS

- Private collections, Europe and USA
Foundation San Millán de la Cogolla, La Rioja, Spain
Contemporary Museum of Art, Ayllón, Spain
Department of Drawing, UCM, Madrid, Spain

INDEX

12-13

Despensa
2024

14-15

Equilibristas
2024

16-17

*Un mensaje dentro
de la esfera*
2024

22-23

Trío Calavera
2024

52-53

Palo de lluvia
2024

54-55

Criaturas
2024

56-57

De sueños y viento
2024

62-63

Capa y espada
2024

24-25

Camino Cabaña
2024

26-27

Brugge
2024

32-33

Perro y signos
2024

34-35

El canto
2024

64-65

Confidentes
2024

66-67

Apnea
2024

68-69

Fotosíntesis
2024

74-75

Se me lleva el aire
2024

36-37

Cobertura vegetal
2024

42-43

Furtivo
2024

44-45

Máscaras y espinas
2024

46-47

Aves migratorias
2024

76-77

Sueño del tótem
2024

78-79

*Tres gallos
y un ladrillo*
2024

80-81

Nada que perder
2024

82-83

Piedra, papel o tijera
2024

This publication was created for the exhibition
Miguel Sainz Ojeda, 'Animal Omen'
Presented by Opera Gallery Madrid
from 16 January to 15 February 2025

All rights reserved. Except for the purpose of review, no part of this book
should be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior permission of the publishers.

CURATOR
Belén Herrera Ottino

AUTHORS
Belén Herrera Ottino
Miguel Sainz Ojeda

COORDINATION
Anne Pampin

GRAPHIC DESIGN
Patrice Pellier

RESEARCH
Anaïs Chombar
María Collar
Iñigo Herranz Ketterer
Victoria Lozano
Anne Pampin
Elena Yélamos

PROOFREADING
María Collar
Iñigo Herranz Ketterer
Victoria Lozano
Anne Pampin
Elena Yélamos

PHOTOGRAPHIC CREDITS
Artist portraits & studio photography © Enrique Palacio

COVER
Miguel Sainz Ojeda, *Nada que perder*, 2024

OPERA GALLERY

C/ Serrano, 56, 28001 Madrid
T. + 34 810 831 308
madrid@operagallery.com
operagallery.com

OPERA GALLERY

C/ Serrano, 56, 28001 Madrid