

Tipos y arquetipos

Miguel Ángel
Sánchez García

Miguel Ángel Sánchez García

Tipos y arquetipos

6 febrero - 2 marzo 2025

Antiguo Hospital de Santa María la Rica
Sala Antonio López / La capilla
C/ Santa María la Rica, 3 - Alcalá de Henares. Madrid

Horario: martes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

Domingos de 11:00 a 14:00 h

Lunes cerrado. Entrada libre

Con la colaboración de

Técnica mixta sobre arpillera
162x130 cm

Presentación

La pintura y el dibujo de Miguel Ángel Sánchez García despiden en el panorama de las artes plásticas de Alcalá de Henares por su fuerza y por su personalidad inconfundible. Y ese carácter genuino queda perfectamente recogido en la exposición que vamos a tener el privilegio de disfrutar en las salas de nuestro Antiguo Hospital de Santa María la Rica y de la que va a quedar como testimonio permanente este catálogo.

La reflexión en torno a la figura humana es el hilo conductor de esta muestra, con la idea de la identidad personal y grupal en permanente tensión e intercambio. Los 'Tipos y arquetipos' de Miguel Ángel, por tanto, desfilan ante la mirada del espectador como una invitación al descubrimiento o al reconocimiento, a partir de un lenguaje plástico donde son visibles tanto los ecos de las Vanguardias, como los trazos vibrantes y angustiosos del Expresionismo o los potentes colores del Impresionismo.

Se adivina, sin duda, un largo camino de estudio, de experimentación y de búsqueda detrás

de las obras de este artista alcalaíno, del que inevitablemente forma parte la vida y obra de su padre, el recordado escultor Miguel Ángel Sánchez, algunas de cuyas creaciones forman parte del paisaje urbano de nuestra ciudad.

Con ese referente vital, emocional y artístico y con su enorme talento, Miguel Ángel Sánchez García aún habrá de brindarnos trabajos y proyectos muy sugerentes tanto en pintura como en obra gráfica en su trayectoria futura. Y deberemos ser sus paisanos alcalaínos los testigos preferentes de la misma, disfrutándola y celebrándola como se merece.

Al menos ese es el propósito de este Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, tratando de poner en valor y apoyar la difusión de la obra de los creadores alcalaínos, como parte muy protagonista de esta Ciudad de Artes y Letras que es Alcalá de Henares.

Judith Piquet Flores
*Excma. Alcaldesa de
Alcalá de Henares*

Técnica mixta sobre tabla
122x81 cm

Una obra contra nuestro tiempo, para todos los tiempos

En tiempos de ligereza y liviandad, la obra de Miguel Ángel Sánchez García representa, sin duda, la gravedad; en tiempos de volatilidad, su obra representa la permanencia; en tiempos de inconsistencia e insustancial maleabilidad, la obra que aquí se alza representa el férreo compromiso, no solo con las raíces más profundas de la cultura y del arte occidental, cuyos cimientos descansan en las polis de la Hélade clásica, sino, también, con las técnicas, con las formas y las herramientas de la pintura nacida en sus talleres y llevada a la máxima expresión durante el Renacimiento clásico y, finalmente, durante el breve período de las Vanguardias artísticas del siglo XX. Un compromiso real, que no es postura ni gesto vacío, sino resultado del estudio, de la experimentación, de la reflexión y del análisis de la historia entera del pensamiento y del arte europeo, desde sus fundamentos.

Que esta exposición retrospectiva de la obra del artista, producida en los últimos quince años, lleve el título de Tipos y arquetipos no es, pues, una casualidad ni un mero capricho publicitario, es justamente lo que la obra de Miguel Ángel Sánchez García enuncia y formula pictóricamente, porque el artista conoce, domina y ha incorporado a su modo de expresión pictórica toda esa riquísima tradición filosófica,

literaria y artística que nos constituye o nos ha constituido, hasta hace poco, como cultura y civilización. Y esta es otra característica de la obra de Miguel Ángel Sánchez García, que es el resultado de una profunda reflexión artística, pero, también, de una incansable indagación intelectual, hasta la esencia de los pilares míticos e ideológicos de nuestra herencia cultural, literaria y filosófica.

De modo que, para comprender definitivamente esta obra: a la vez, expresionista y clásica, oscura y –extrañamente– luminosa, dura y acogedora, sin solución de continuidad, y disfrutarla íntegramente, debemos tener en cuenta todo lo dicho, que es una obra que dialoga con el tiempo –con los tres tiempos– en su totalidad, no solo con el presente, con quienes la contemplan ahora, sino con el pasado, de donde vienen sus raíces y fundamentos, y, sobre todo, con el futuro, a cuyos habitantes hablará, sin duda, cuando hayamos desaparecido, de la gravedad, del compromiso, de la permanencia y del sentido arquetípico del arte y de la pintura, de su potencial sígnico y referencial, cuando no se toman –eso, sí–, ni uno ni otra, como vacías excusas y fatuas coartadas decorativas, para rehuir lo esencial, el significado.

Matías Escalera Cordero

Técnica mixta sobre tabla
60x30 cm

Tipos y arquetipos

Esta exposición ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana a través de la representación pictórica de arquetipos que se materializan en diferentes figuras que exploran su naturaleza filosófica.

La obra de Miguel Ángel Sánchez García se aleja de representaciones convencionales, adentrándose en el terreno de lo simbólico y lo alegórico, la metáfora y lo metafísico, con el fin de proponer una visión plural de los arquetipos humanos existentes en la sociedad contemporánea.

Los arquetipos resultan una herramienta muy reveladora para detectar conflictos internos entre el inconsciente y la parte consciente de la mente; cada uno de ellos representa patrones simbólicos recurrentes que aparecen en todas las culturas independientemente del lugar y de la época.

Miguel Ángel, tal y como Carl Gustav Jung los concebía, trata los arquetipos como estructuras inconscientes que configuran el alma colectiva y en sus obras aparecen y se entremezclan varios de ellos.

Sus pinturas son invitaciones a la reflexión sobre la figura humana y su representación.

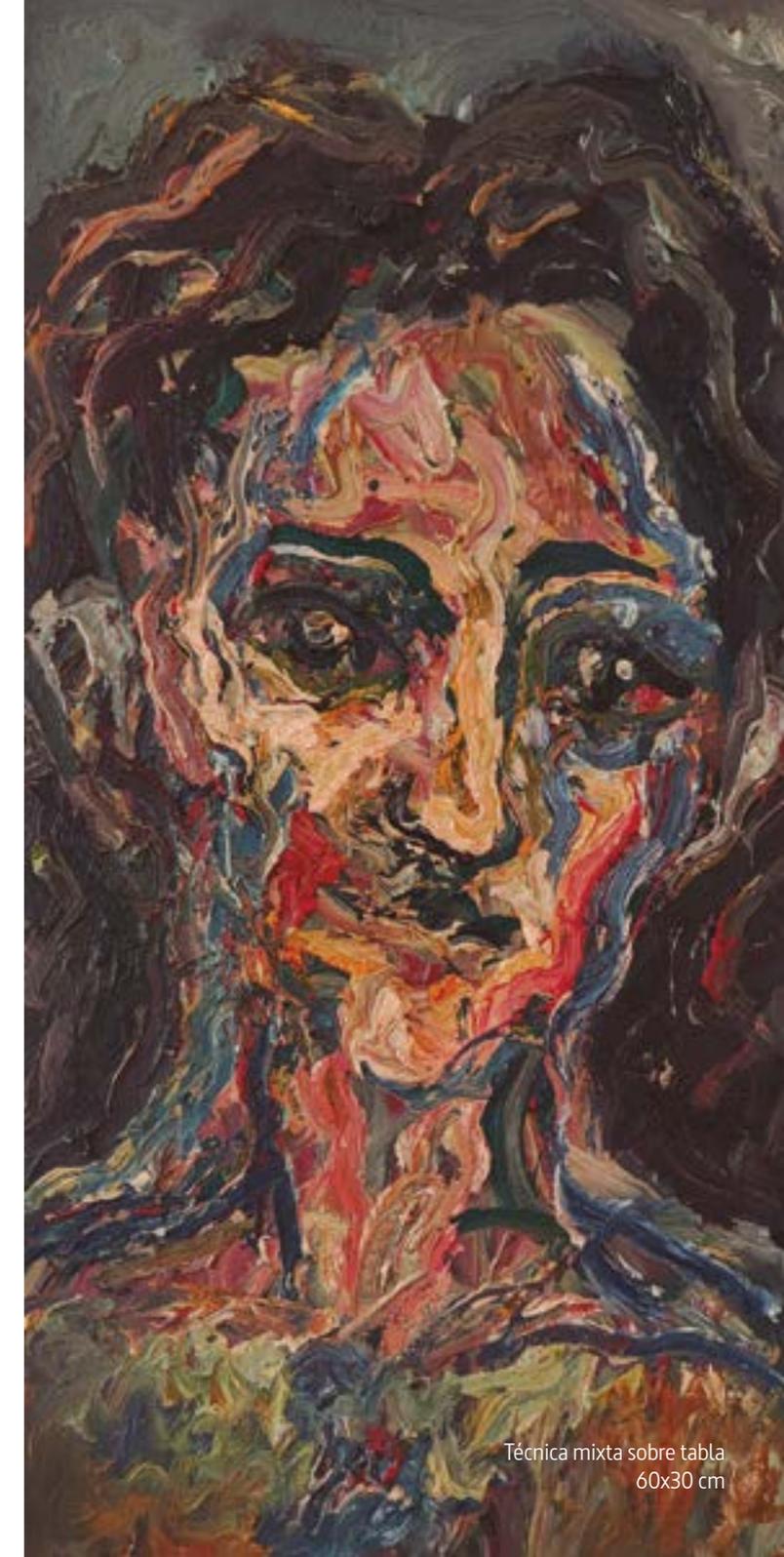
A través de sus retratos y figuras, el artista

cuestiona los estereotipos y las convenciones, ofreciendo un espacio para la interpretación y el pensamiento sobre la identidad, el poder, el valor, la fuerza, la superación, la belleza, la vida, la muerte y la transformación.

Transformación es también una característica fundamental de su obra pues sus creaciones son fruto de una continua revisitación, trabajando en las mismas, en algunos casos, durante años.

Esta exposición es una oportunidad única para contemplar un gran conjunto de obras nunca expuestas con anterioridad y, al hacerlo, reflexionar sobre los patrones universales que han influido en la conciencia individual, el pensamiento, la cultura, el arte y la sociedad a lo largo de los tiempos. A través de un enfoque contemporáneo y multidisciplinar, esta muestra nos permite disfrutar de una intensa experiencia visual, guiándonos hacia el conocimiento profundo de la naturaleza humana.

Noemí Gómez Posada
Pablo Richi Alberti
Comisarios

Técnica mixta sobre tabla
60x30 cm

Belleza

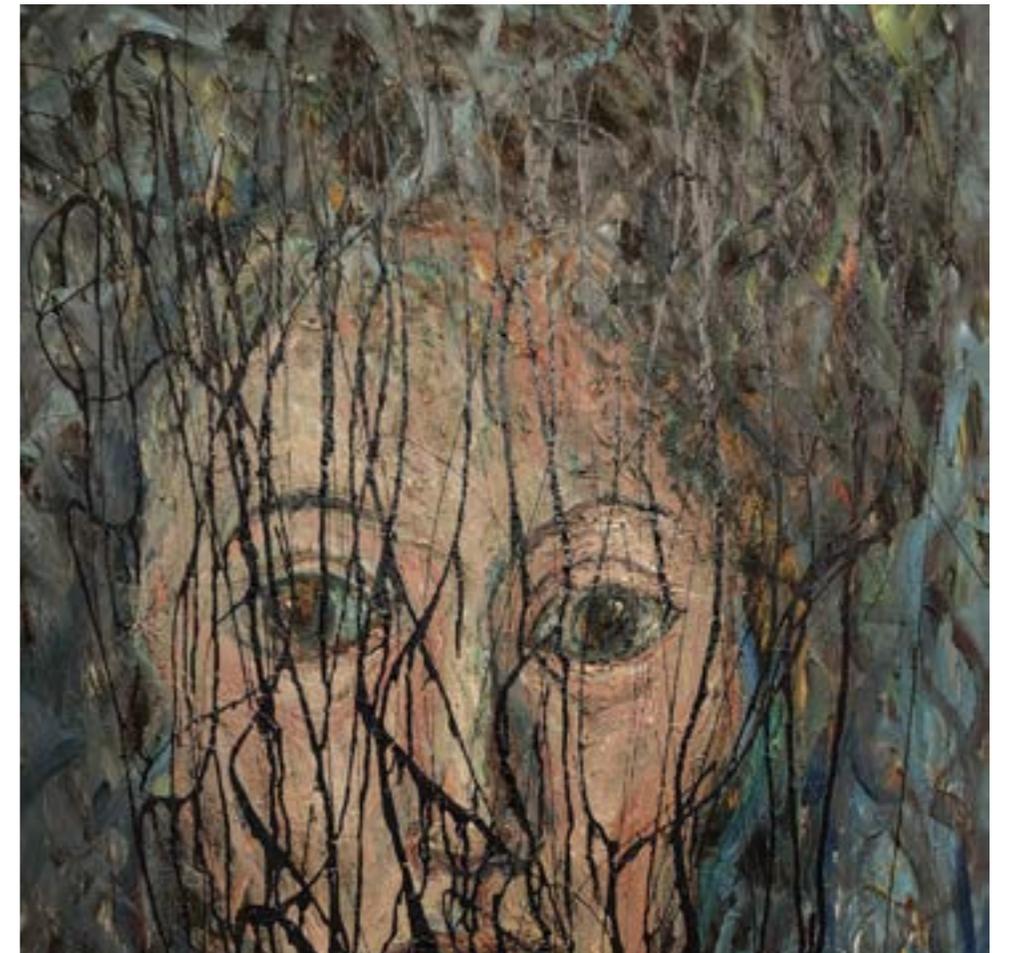
“¿Cómo veremos esta belleza inmensa que queda de alguna manera en el interior de los santuarios y que no se adelanta hacia fuera para dejarse ver por los profanos?”

Aquel que pueda que vaya y la siga hasta su intimidad, que abandone la visión de los ojos y no se dé la vuelta hacia el brillo de los cuerpos que admiraba antes. Porque si vemos las bellezas corporales, no hay que correr hacia ellas, sino saber que son imágenes, huellas, sombras y que hay que huir hacia esa belleza de la cual son imágenes. ¿Qué ve entonces ese ojo interno? Desde su despertar no puede ver bien los objetos brillantes. Hay que acostumbrar al alma misma a ver primero las bellas ocupaciones, luego las bellas obras, no las que ejecutan las artes sino las de los hombres de bien. Luego hay que ver el alma de los que ejecutan bellas obras. ¿Cómo podemos ver esa belleza del alma buena? Vuelve a ti mismo y mira: si todavía no ves la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que tiene que hacerse bella; él quita lo superfluo, endereza lo que es oblicuo, limpia lo que es oscuro para hacerlo brillante y tú no dejes de esculpir tu propia estatua, hasta que el resplandor divino de la virtud se manifieste, hasta que veas la templanza sentada en su trono sagrado”.

Plotino, *Enéada*

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

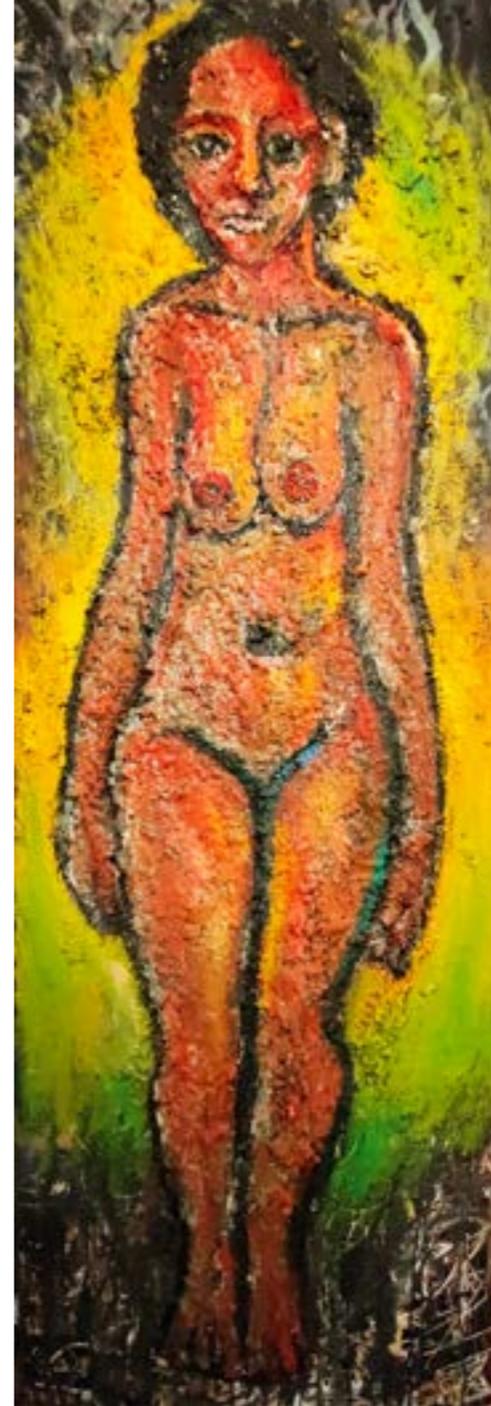

Técnica mixta sobre tabla
52x48 cm

Técnica mixta sobre lino
162x130 cm

Técnica mixta sobre tabla
198x58 cm

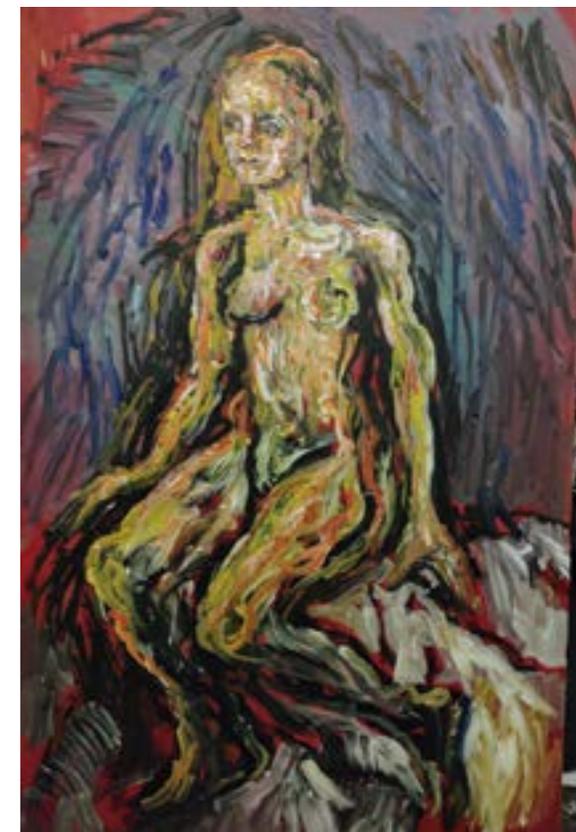

Técnica mixta sobre tabla
154x52 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x122 cm

Técnica mixta sobre tabla
100x66 cm

El héroe

«La hazaña principal de héroe es el triunfo sobre el monstruo de las tinieblas: es la victoria esperada, anhelada, de la consciencia sobre lo inconsciente».

Gustav Carl Jung

El mito del héroe es el sí mismo inconsciente, que se presenta empíricamente como la suma y compendio de todos los arquetipos, incluyendo el padre o el viejo sabio; el héroe es su propio padre y se engendra a sí mismo.

Mitológicamente, el objetivo del héroe es encontrar el tesoro, la princesa, el anillo, el huevo de oro, el elixir de la vida, etc. Psicológicamente, estas son metáforas de sentimientos verdaderos y potenciales únicos. En el proceso de individuación (proceso por el cual la persona se reconoce a sí misma como autónoma e independiente y a la vez como parte del todo), la tarea heroica es asimilar contenidos inconscientes y no ser abrumados por ellos. El resultado potencial es la liberación de energía que ha sido ligada a complejos inconscientes.

En el mito y la leyenda, el héroe generalmente viaja en barco, lucha contra un monstruo marino, es tragado por este, evita ser mordido o aplastado hasta la muerte, y al llegar al vientre de la ballena, como Jonás, busca el órgano vital y lo corta, logrando así liberarse. Eventualmente debe regresar a sus orígenes y dar testimonio.

Técnica mixta sobre tabla
81x100 cm

Técnica mixta sobre lienzo
90x70,5 cm

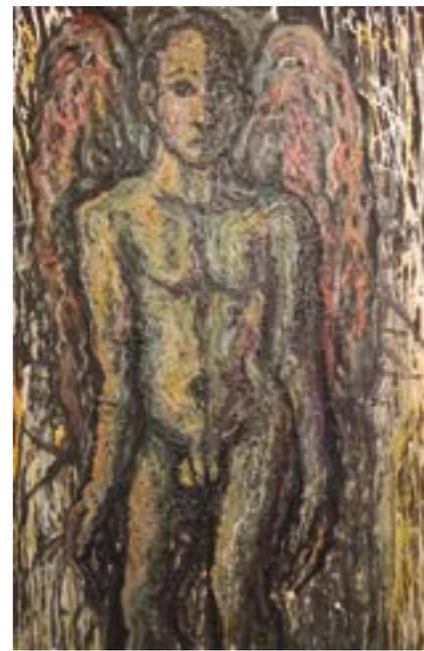
Técnica mixta sobre tabla
81x61 cm

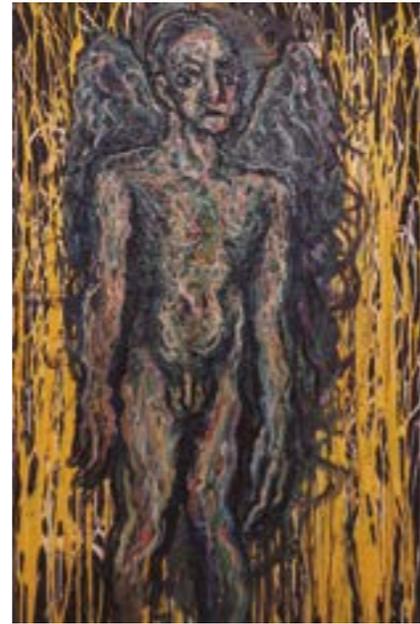
Técnica mixta sobre arpillera
162x130 cm

Técnica mixta sobre tabla
198x58 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
122x81 cm

Técnica mixta sobre tabla
122x81 cm

Técnica mixta sobre lienzo
73x92 cm

Técnica mixta sobre tabla
120x60 cm

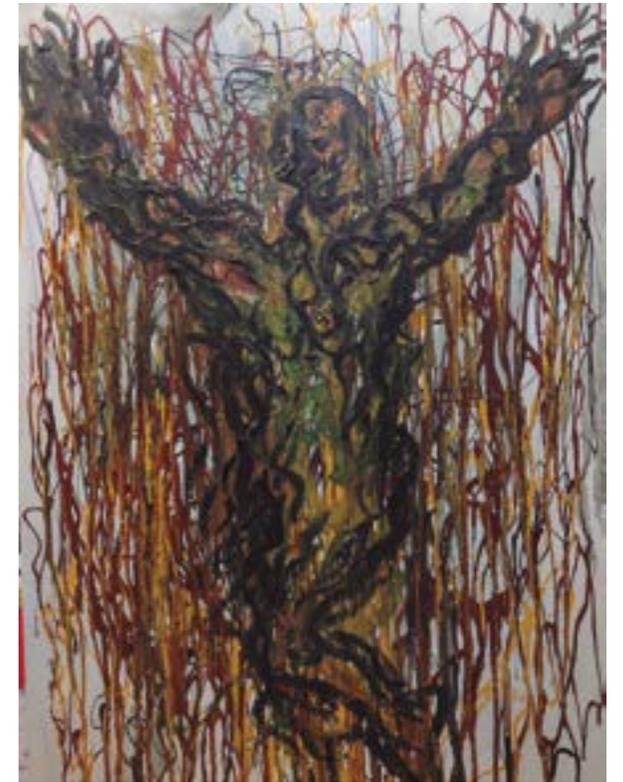
Técnica mixta sobre arpillera
164x130 cm

La vida y la muerte

“El hombre debe poder acreditar que ha hecho lo posible para formarse una idea acerca de la vida después de la muerte, o hacerse una imagen (aunque sea a costa de reconocer su impotencia). Quien no lo hace ha perdido algo. Pues lo que se le plantea interrogativamente es patrimonio antíguísimo de la humanidad, un arquetipo, rico en vida misteriosa, que desea sumarse al nuestro para completarse. La razón nos pone límites demasiado estrechos y nos exige vivir exclusivamente lo conocido (e incluso esto con limitaciones) en un lugar conocido, ¡como si se conociera la auténtica dimensión de la vida! En realidad, trascendemos día a día más allá de las delimitaciones de nuestra consciencia; sin nuestro conocimiento lo inconsciente vive en nosotros.

Cuanto más prevalece la razón crítica, más pobre deviene la vida; pero cuanto más inconsciente, cuantos más mitos podamos llegar a comprender, tanta más vida es integrada. La razón sobreestimada tiene de común con el estado absoluto lo siguiente: bajo su dominio se empobrece el individuo”.

Gustav Carl Jung
Recuerdos, sueños, pensamientos

Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

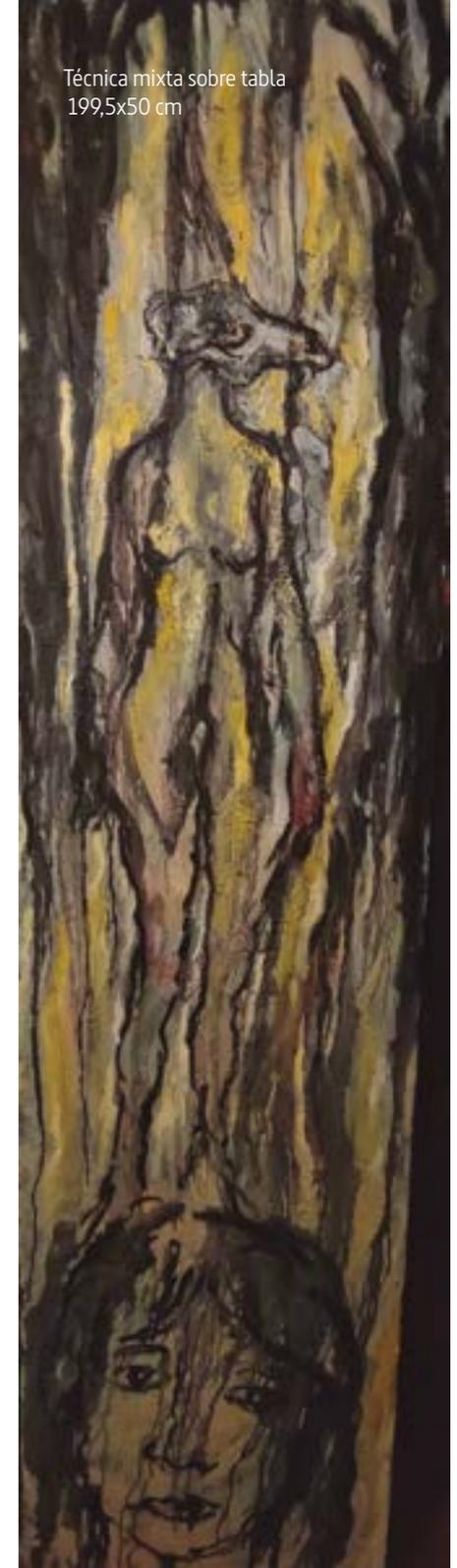
Técnica mixta sobre tabla
120x80 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x122 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x122 cm

Técnica mixta sobre tabla
199,5x50 cm

Técnica mixta sobre tabla
80x120 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x122 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x100 cm

Dualidad

En el *inconsciente colectivo*, tal como Gustav Carl Jung lo concebía, hay dos arquetipos en el proceso de *individuación* de la persona (proceso por el cual la persona se reconoce a sí misma como autónoma e independiente y a la vez como parte del todo), una dualidad opuesta y complementaria; son los Arquetipos de *Persona o Máscara*. También aparece el arquetipo de la *Sombra*. Ambos son necesarios para llegar a lo que Jung denomina El *Self* (*el sí mismo*).

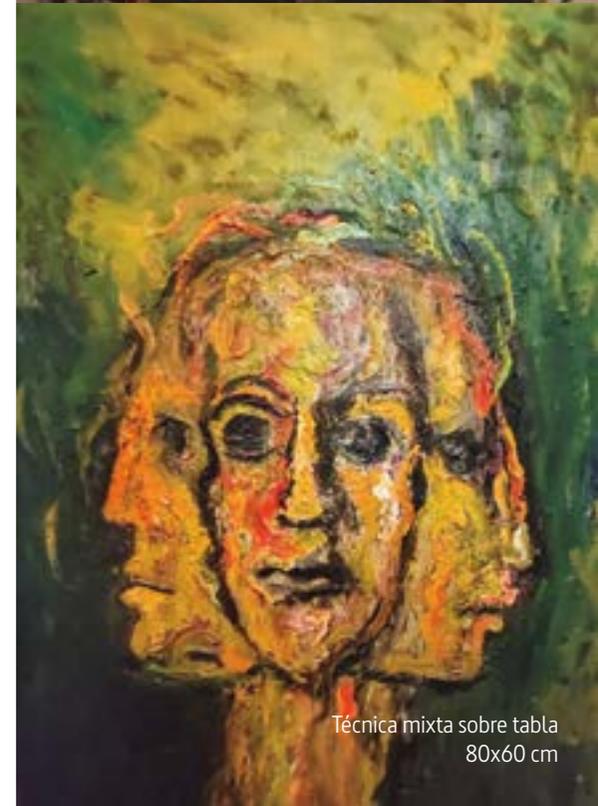
La persona es la imagen que damos a los demás, la “*máscara pública*” que cada individuo utiliza en los diferentes roles sociales. La máscara en sí misma no es mala, se necesita para vivir en sociedad, el problema es cuando el arquetipo toma el control y no podemos quitárnosla; entonces el papel que mostramos se confunde con el ser, perdiendo la propia identidad. *Nacemos Originales y morimos copias*, en palabras de Jung.

Lo que reprimimos habita en nuestra *sombra*; este arquetipo esconde el miedo, la vergüenza, el trauma y el complejo. Representa lo que no queremos mostrar. En la sombra hay pensamientos o ideas reprimidas que, según Jung, deben resolverse para conseguir nuestra *individuación* total. La *sombra* encierra lo negativo, pero quizás no siempre lo es, también puede haber cualidades positivas que se ocultan por algún motivo, según Jung, *El lado oscuro del Yo*.

Completar el proceso de *individuación* requiere integrar estos arquetipos; solo así llegamos al *sí mismo* y asimilamos el conocimiento y la sabiduría que subyace en nuestro interior.

Técnica mixta sobre tabla
81x65 cm

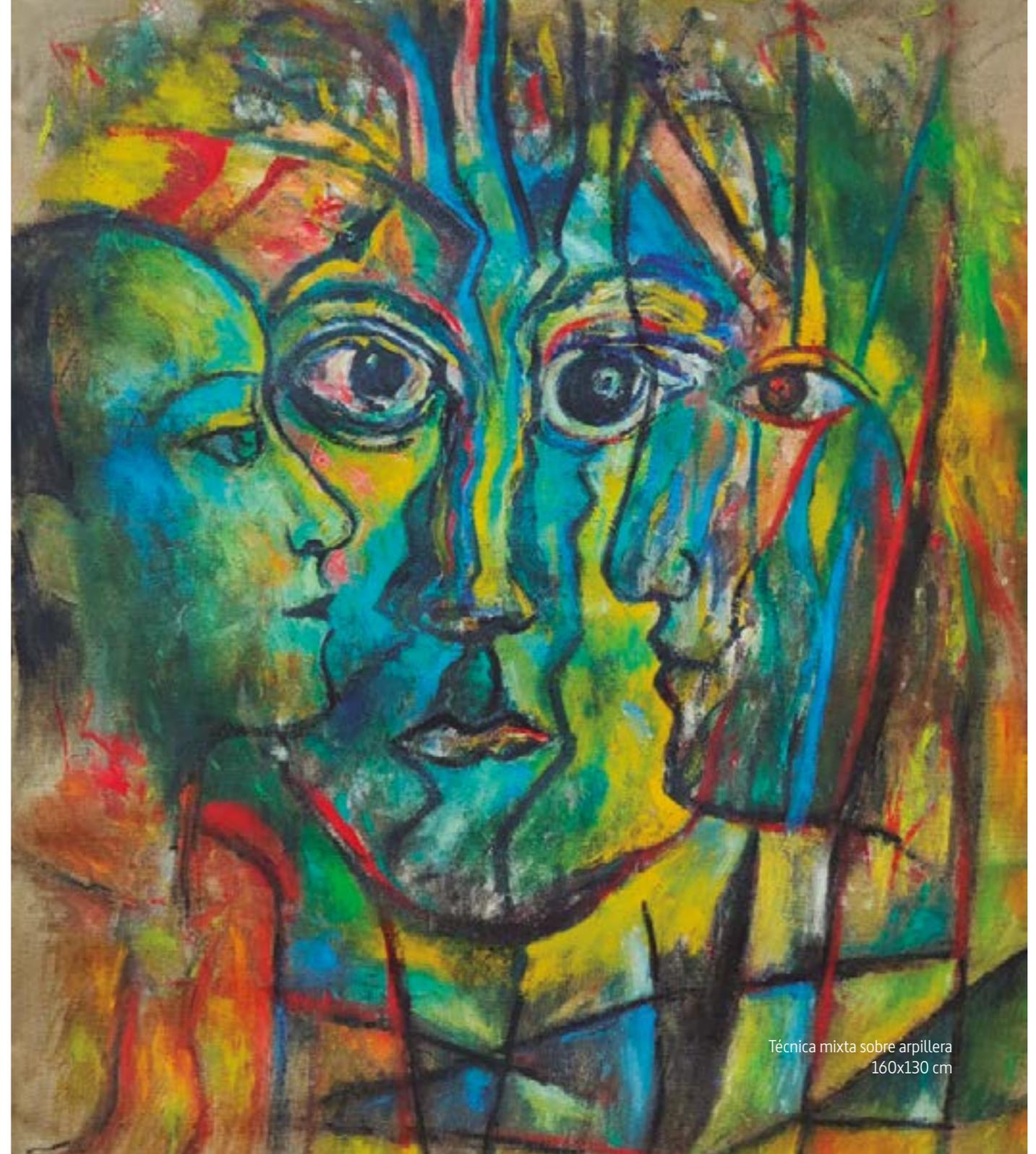
Técnica mixta sobre tabla
80x60 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x65 cm

Técnica mixta sobre lienzo
162x114 cm

Técnica mixta sobre tabla
81x100 cm

Técnica mixta sobre arpillera
160x130 cm

Narrativa gráfica

“Empecé a realizar narración gráfica de forma completamente autodidacta como una necesidad de expresión de unas ideas que tenía acerca del mundo, de la vida, de la existencia, y que sólo podía expresar en forma secuencial con viñetas. Más que narración gráfica al uso, se trata de historias visuales en las que es posible la superposición y yuxtaposición de la imagen con el texto como elemento expresivo, y las constantes digresiones de carácter autobiográfico que aparecen entre las ilustraciones y las secuencias de imágenes. Mis primeras historias se publicaron en la revista digital Youkali, y después en otras revistas como En sentido figurado. En realidad, estas primeras historias que se muestran en esta exposición están imbuidas de un absoluto espíritu de libertad creativa en la que cabe todo mi mundo onírico, mi trasfondo tenebroso y sombrío, la poética establecida entre los dibujos fuertemente expresionistas y los textos que se yuxtaponen a los mismos”.

Miguel Ángel Sánchez García

Los cantos de Maldoror de Lautréamont, Canto primero (63 págs.) - Lápiz de grafito y tinta sobre papel

Mi hermana conmigo (35 págs.) - Lápiz de grafito y tinta sobre papel

Todos los demonios fuera (88 págs.) - Lápiz de grafito y tinta sobre papel

El dibujo, una aproximación a lo inaccesible

“Cuando dibujo no pienso en principio en hacer estudios preparatorios para trabajos más definitivos, es más bien un trabajo previo, a modo de ejercicio mental subconsciente, en el que afloran aquellos elementos inaccesibles, restos arqueológicos de la conciencia con los que suelo trabajar más adelante. Me planteo el dibujo como una obra en sí misma, una forma de escritura automática o corriente de pensamiento en el que todo tiene cabida produciéndose los hallazgos más desconcertantes y que posteriormente enriquecen mi lenguaje pictórico”.

Miguel Ángel Sánchez García

“Suelo trabajar con técnicas mixtas de grafito, tinta china y guache, o acuarela y acrílico; la técnica no condiciona el dibujo, éste surge por una necesidad primordial de expresión que se materializa en una representación, que suele ser antropomórfica, en torno a mi búsqueda de los tipos esenciales que conforman el psiquismo humano”.

Miguel Ángel Sánchez García (Madrid, 1975)

- Hijo del escultor Miguel Ángel Sánchez, desde muy niño desarrolla sus capacidades artísticas en el ambiente del estudio de escultura y pintura de su padre. Con 14 años comienza a pintar con un estilo postimpresionista. Realiza ya entonces varias exposiciones con bastante éxito.
- Con 18 años comienza sus estudios de bellas artes en la UCM. Finaliza su carrera en 1998 y obtiene una beca predoctoral de investigación.
- En mayo de 2003 obtiene el grado de doctor con calificación *Cum Laude*.
- Siente la necesidad de abandonar el mundo universitario y comienza a dibujar y pintar cómics de forma autodidacta. En junio de 2002 realiza su primera exposición en el Oratorio de San Felipe de Neri, antigua iglesia de San Juan Bautista de Alcalá de Henares.
- En 2005 viaja a Guinea ecuatorial para participar en un proyecto de cooperación internacional entre el gobierno español y el de Guinea ecuatorial. Es entonces cuando conoce a Fernando Nguema, escultor, pintor y músico ecuatoguineano, autodidacta, que trabajaba a partir de referentes tradicionales de la cultura *Fang*, ágrafa y basada en el culto a los ancestros.
- A partir de 2007 comienza a desarrollar un tipo de pintura y cómic de corte más expresionista y visceral.
- En 2008 fallece su padre a edad temprana, circunstancia que le causará gran dolor y que habrá de asumir y asimilar a partir de un profundo trabajo personal.
- En este año se publican en la revista *Youkali*, cómics como *Cristales rotos*, *Estos tiempos* o *Un día*, adaptación este último de un cuento de Charles Bukowski.
- A partir de 2015 empieza a desarrollar una pintura de corte feísta y expresionista, exponiendo a finales de ese año en la *Space Gallery* de Shanghai, que supuso la primera muestra retrospectiva de su obra y que obtuvo un gran éxito del público y de la crítica.
- En junio de 2016, la revista literaria *En Sentido Figurado* publica su versión del *Canto primero* de los *Cantos de Maldoror*, del Conde de Lautréamont.
- En julio de 2016 fue invitado por el Shen-Zhen Fine Arts Institute de China para participar en la exposición *Cinco Artistas Españoles Cum Granum Salis*, junto a los artistas Chu Lily, Marco Antonio Cobo, Javier Aráez Marín y Ana Laza, con gran éxito.
- Durante los veranos del 2016, 2017 y 2018, estrecha sus relaciones con la Space Gallery de Shanghai y el galerista Gao Chien pone a su disposición un estudio que le permite pintar en calidad de becado. Gao Chien selecciona varias de las obras realizadas para su defensa desde su galería durante varios años.
- A finales de 2016 realiza una exposición en La Casa de Euskadi de Madrid.
- Entre 2016 y 2017 centra su trabajo en la producción de obra en formato de cómic, con el objetivo de dedicarse en un futuro a ese modo de arte secuencial.
- Desde octubre del 2018 trabaja como dibujante en colaboración con el escritor Matías Escalera Cordero, guionista, en la novela gráfica *Orfeo en el club de carretera*.
- En febrero del 2019 se lleva a cabo en Tainan, Taiwan, la segunda exposición retrospectiva de su obra, comisariada por Tracy Hsu. La exposición fue una vez más un éxito.
- En julio del 2019 vuelve a exponer en Taiwan, en Kimen, con Tracy Hsu de nuevo como comisaria.
- A partir del 2019 colabora con el dibujante Felipe Arambarri y escribe un guión para la historia gráfica *Cortar las alas a un ángel*.
- En septiembre del 2019 participa con El Seta en las Jornadas libertarias de León.
- A finales de noviembre del 2019 se publica la primera parte de *Todos los demonios fuera*.
- Desde 2020 participa en la creación de varios trabajos de arte gráfico junto al guionista Samir Karimo y a Felipe Arambarri como editor y coguionista. Saldrán a la luz varias publicaciones: *Valkiria*, *Valkiria Las ouijas infernales*, *Valkiria Lujuria*, *El Chocozombi apocalíptico*, *Yo Zombiro* y *Pussy Punk*.
- En el 2021 publica en autoedición *Perversiones Pictóricas*, con guión de Teodomiro de Moraleda y edición de Felipe Arambarri.
- En el 2024 participa en Madrid, como artista invitado, en dos ediciones de la exposición *Yo También*, comisariadas por la asociación Tu Casa del Arte; la última de ellas en la Universidad Popular Miguel Delibes de Alcobendas.
- Miguel Ángel mantiene activa su investigación, experimentación y producción artística en su estudio de Alcalá de Henares, dedicando su trabajo a la ejecución de obras de carácter pictórico, así como a la realización de proyectos de arte secuencial destinados a novelas, revistas y otras publicaciones de obra gráfica.
- Hoy día compagina su faceta de creador con el ejercicio de la docencia en la materia de dibujo en un instituto de Alcalá de Henares.

**Exposición organizada por el
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares**

Alcaldesa

Judith Piquet Flores

Concejal Delegado de Cultura e Igualdad

Santiago Alonso Nuevo

Exposición

Comisarios

Noemí Gómez Posada

Pablo Richi Alberti

Tu Casa del Arte

Dirección de montaje

Antonio Gismero

Ayudante de montaje

María del Valle Gómez

Sala

Regina Alonso

Isabel Ballesteros

Raquel Ruiz

Catálogo

Coordinación

Pablo Richi Alberti

Tu Casa del Arte

Tratamiento de textos

Noemí Gómez Posada

Tu Casa del Arte

Diseño

Tu Casa del Arte

Fotografías

Agustín Márquez Gómez

Con la colaboración de

