

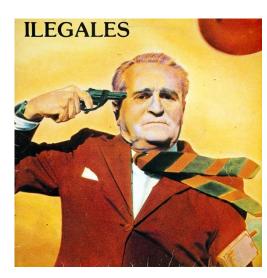
El arte si no cura, no es arte

Ouka Leele :: El arte si no cura, no es arte

Tiempos nuevos, tiempos salvajes.....

....levántate y lucha, no voy a luchar por ti.

:: Jorge Martínez ::

Era 1982 y así comenzaba el primer LP de los llegales, tema mítico en su carrera; tanto como la foto de la portada. Mi curiosidad me llevó a buscar en los créditos al autor de la fotografía, Ouka Lele, un nombre misterioso tras el que, averiguaría tiempo después, estaba Bárbara Allende....., ni puñetera idea.

Internet no existía pero eran buenos tiempos para la cultura y la información era habitual en los medios y en el boca a boca. Había una especie de excitación latente, un ansia de saber, de ver, de escuchar, de leer; en medio de este ambiente poco a poco fui enterándome de quién era. Ouka Lele y qué era lo que hacía, de sus acuarelas, sus personajes estrafalarios y por encima de todo, su visión del color.

Cada foto nueva - para mí - era un descubrimiento, un tesoro que excitaba mi imaginación y que me llenaba de entusiasmo. Tanto es así, que a los dieciséis años, y con la propina paternal por todo ingreso, terminé comprando mis propias acuarelas líquidas y empecé a hacer mis primeras fotos "robándole" una Práktica a mi hermano con la intención de emularla.

"Te los compro porque vas a ser muy famosa"

Y es que la ilusión de Bárbara Allende (Madrid, 1957) desde pequeña era pintar. Sobrina del poeta Jaime Gil de Biedma, hija de padre arquitecto y aficionado al dibujo y nieta de fotógrafo y pintor; no es de extrañar que en medio de este ambiente artístico su mayor afición fuera la pintura, visitar el Museo del Prado, los colores de El Greco, Velázquez.....y llorar ante sus obras.

Fue a los dieciséis años en el rastro de Estepona cuando un señor mayor, estereotipo del marinero curtido, patillas pobladas y canosas, gorra marinera, pipa en mano y ancla tatuada le compró varios dibujos a mil pesetas cada uno pronunciando las palabras del encabezamiento : " te los compro porque vas a ser muy famosa".

La ambivalencia entre la pintura y la fotografía es quizás la constante más marcada a lo largo de toda su carrera profesional. Encontró la fotografía en su búsqueda como pintora y ya nunca la dejó marchar, al menos no por mucho tiempo.

Francisco Villegas, editor del libro "El nombre de una estrella" resume perfectamente en su prólogo lo que Ouka Leele supuso y supone para el arte.

...... " Quisiera escribir en esta nota que esa libertad creativa que ganaron público y artistas no hace demasiado tiempo, fue el primer paso de una libertad mayor que disfrutamos hoy mismo. Pero los caminos del arte están sujetos hoy en día a otro tipo de censuras que provienen en gran medida del mercado. El gran negocio del arte tiene un lado perverso que da como resultado una cierta regresión en lo concerniente a la libre creación y a la propia vida del artista. "

:: Francisco Villegas ::

Desde que aquel marinero pronunció esas palabras hasta el día de hoy, Ouka Leele ha luchado por esa libertad creativa.

" Cuando empece´......

.... lo que quería era captar un instante, un instante muy extraño. Porque cuando veo que la gente capta instantes me doy cuenta de que no capturan ese tipo de instantes tan raros como los míos.

:: Ouka Leele ::

Era 2006 cuando Bárbara Allende escribía estas líneas para su libro "El nombre de una estrella" hablando sobre sus inicios fotográficos.

Sus primeras fotos fueron publicadas en el libro "Principio : nueve jóvenes fotógrafos españoles" (1976.- Diorama Ediciones) consideradas por la autora como las cuatro primeras fotografías que había disparado en su vida.

Se trataban de ejercicios de composición y encuadre como los que realizaban en las clases de Phtocentro, escuela madrileña en la que había ingresado tras abandonar la idea de estudiar en la facultad de Bellas Artes.

El objetivo era conseguir belleza, surrealismo y misterio con el mínimo de elementos mediante la composición y los cortes. La cámara utilizada, y que todavía conserva, era una Nikon F de 35 mm con un objetivo Micronikor de 55mm. Muchos creyeron encontrar en ella la estrella que estaban esperando. Capaz de remover la fotografía española del momento, anodina en palabras de Pablo Pérez Mínguez.

La consecuencia fue una exposición en Julio del 78 en Arlés, Francia; así como en el Spanish Tourist Office de Nueva York durante Junio del 79.

"La Muerte me ha llamado....

Me voy con ella Mañana mismo expiraré A la hora en que más lo sienta Y podré así Al fin Desear la vida intensamente"

:: Ouka Leele ::

Bárbara nació en el seno de una familia "bien", tradicional y religiosa lo que le proporcionaría una atracción por lo místico que refleiaría más tarde en su obra y que afectaría en la adolescencia la convivencia familiar.

Cuenta que tras ver una película sobre la vida de San Francisco de Asís entró en un periodo ascético en su vida llevándole a vender prácticamente todas sus pertenencias. Este cambio trajo consigo conflictos familiares que desencadenaron en el abandono del hogar paterno y una fase de su vida llena de carencias en la que muchos días la elección a tomar era comer o comprar material de revelado, vendo muchos días al comedor benéfico de los Hare Krismas.

Por aquella época, 1978, conoció a Ceesepe y al Hortelano con los que finalmente se trasladó a vivir, junto con el hermano del Hortelano, a Barcelona; a un chalet en medio de Montjuic. El jardín se llenó de tiendas de campaña en la que vivía más gente y conoció a Mariscal, Nazario....Fueron dos años de mucho trabajo y aprendizaje gracias al contacto que tuvo con los fotógrafos y los laboratorios profesionales. Barcelona era una ciudad abierta a la cultura donde predominaba la técnica, a diferencia de Madrid en la que la creatividad era la principal preocupación.

Fue en esta época en la que realizó la base de su famosa serie "Peluguería" y en la que empezó a

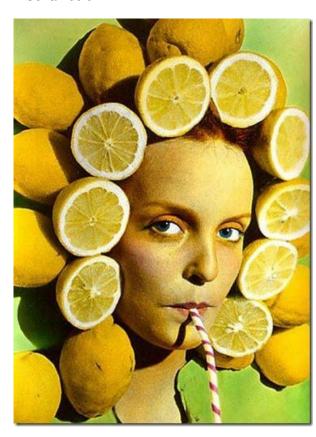
firmar con el nombre de Ouka Lele. Seudónimo que nace por la necesidad de ocultar su verdadera personalidad buscando la pureza del observador en su mirada. Bárbara llevaba un tiempo buscándolo hasta que un día vio un cuadro del Hortelano que representaba a una serie de estrellas imaginarias. Entre ellas había una que se llamaba Ouka Leele y enseguida le gustó, supo que ese era el seudónimo que andaba buscando. Años más tarde se enteraría por medio de Paloma, cantante de las Hijas del Sol, que en bubi - el idioma de Guinea Ecuatorial - significa "que des muy bien la vuelta al círculo de la vida", un buen augurio.

Finalmente, el suicidio del hermano del Hortelano y la sospecha de tener un cáncer finalizó este periodo y tras viajar una corta temporada por Méjico y Nueva York regresó a Madrid, dejando tras de si dos años muy especiales y de gran recuerdo para ella.

"Yo soy Ouka Lele, la creadora de la mística doméstica......

...digo esto porque yo creo que la gente se toma mis imágenes como una crítica social; y son todo lo contrario, es la sublimación de lo cotidiano, de lo doméstico ".

:: Ouka Leele ::

Así definía su fotografía en 1980 durante la presentación de su serie "Peluquería" en Madrid mientras, imperturbable, lucía un cochinillo por tocado.

Aunque hubo antecedentes, esta serie fue la primera exposición individual de sus fotografías. Fue presentada durante el verano de 1979 en el Palacio de la Cónsula (Málaga) con motivo de los I Encuentros de la Fotografía Española.

Posteriormente se expuso en la sala Espectrum-Cannon (Barcelona) y en la galería Redor (Madrid).

Supone el lanzamiento de su carrera ya que incorporó una técnica, que aunque ya venía siendo utilizada por fotógrafos como Jorge Rueda o el equipo Yeti, Ouka la llevó un paso más allá o simplemente tomó otro camino.

Deseosa de publicar fotos en las revistas del momento, pero contrariada por no ser de su gusto el color que daban las películas, junto con su alma de pintora, le llevó a realizar sus fotografías en blanco y negro para posteriormente "iluminarlas" mediante el uso de acuarelas. La diferencia con respecto a los autores anteriores es que no se limitaba a colorear las zonas argentadas de la fotografía, sino que además incorporaba elementos propios mediante técnicas pictóricas en las zonas blancas del soporte del papel.

Inicialmente, su técnica impregnaba las fotografías de colores opacos que se comían los detalles dejando muy presente la pintura en el papel. Posteriormente la tendencia fue que no se notara su presencia, lo que requería y sigue requiriendo meses de trabajo.

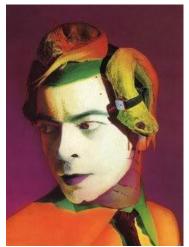
Curiosamente, muchos de los que con sus primeros trabajos, más puristas, la llevaron a exponer a Arlés y New York, se "escandalizaron" de alguna

manera con esta propuesta tan poco respetuosa con los cánones establecidos. Sin embargo y por el contrario, su fotografía llamó la atención de gente dispuesta a recibir con los brazos abiertos el mundo personal de Ouka. Eran los 80 en España.

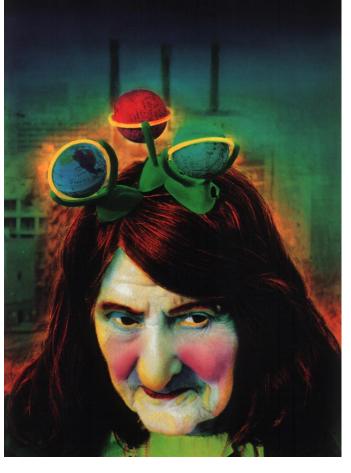
La serie se caracteriza por el surrealismo, la ironía y un matiz de crítica a la esclavitud de lo doméstico, del trabajo como reconoce ella misma matizando la declaración que encabeza este apartado. El carácter místico está presente presentando a los personajes como si fueran estampitas religiosas.

A lo largo de la serie podemos ver a diferentes personajes cuyo nexo de unión es lo absurdo del tocado que llevan en la cabeza. Maquinillas de afeitar, pescadillas, pulpos, limones...

El impacto de esta serie en su carrera trajo también una consecuencia que se convertiría en sello personal de Ouka Leele, la lucha contra todo tipo de encasillamiento. Cuenta ella misma que un día le enseñó a Albert Guspi, director de Photocentro, unas diez fotografías, el cual se entusiasmó enseguida y le dijo que había que hacer una exposición ya, pero que necesitaba treinta fotografías; il. Ella se quejó preguntándole por qué tenía que hacer treinta fotos de lo mismo, que ya la aburría. "No vaya a ser que me convierta en la artista que sólo sabe ponerse cosas en la cabeza ".

Años más tarde, en 1997 en entrevista al diario El País y con motivo de la edición del libro "La obra de Ouka Leele" declaraba : "Prefiero contar muchas cosas en una sola imagen que desarrollar una serie".

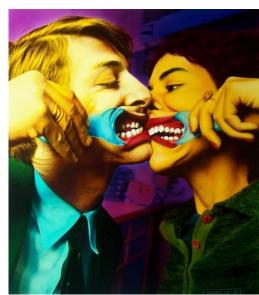
" Pablo Pérez-Mínguez sí ha retratado la movida.....

...yo no he sido documentalista de esa época, estaba en esa época ".

:: Ouka Leele ::

De esta manera Ouka se quita el título de Reina de la Movida que muchos le quieren asignar, fruto de sus retratos de aquella época. Lo cierto es que ella misma reniega de ello, más por respeto a otros artistas que por otra razón. De hecho se siente orgullosa de haber pertenecido a ese movimiento pero sin sentirse en ningún momento protagonista de ello, sino una más.

Muy a pesar suyo se convirtió en una estrella mediática a la que todos querían conocer y saber su opinión sobre cualquier tema, lo cual no impidió que los 80 fueran su etapa más prolífica en la que los trabajos en blanco y negro se alternan con las fotografías coloreadas, llegando a desarrollar en este sentido una técnica impecable y deslumbrante.

El beso .- 1980

Si hubiera que resaltar una fotografía de los principios de los 80 esta sería sin duda "El beso", foto que se popularizó enseguida y que contribuyó a su prestigio, además de ser una de sus favoritas.

Cuenta en "El nombre de una estrella" que estando en Barcelona contactó con un dentista para que le dejara fotografiar los aparatos que separan los labios, pensando éste que se trataba de un trabajo científico. La sorpresa debió ser mayúscula cuando dicho dentista entró con una niña a la que iba a sacar una muela y los sorprendió de esa guisa. El dentista se enfadó, la niña empezó a llorar......, pero la foto estaba hecha.

La foto es la respuesta a una pregunta, ¿cómo se pueden representar a la vez el amor y la muerte?

Lo importante para ella era la realidad de la fotografía, el hecho de que ese momento hubiera existido. Así que por aquella época llevaba a sus modelos paseando por la ciudad con pulpos, besugos, planchas, etc, a la vez que los grababa; "palpaban" los materiales y se los probaban, los "vestían". y como dice ella, se apasionaban. Esto era lo más excitante.

Retrato de Ana Curra .- 1986

Durante los últimos tiempos en Barcelona Ouka notaba algo extraño en el estómago, algo que intuía pero a lo que no quería hacer mucho caso. Lo achacó a los problemas familiares que la habían llevado a marcharse de casa, al rechazo, la incomprensión, el estar lejos de ellos.

Unas Navidades en las que estaba en casa de sus padres, en Madrid, terminó haciéndose unas pruebas que desencadenaron en una operación. Los médicos de allí no sabían muy bien qué era lo que tenía y más que apoyo la asustaron bastante provocando su total desconfianza.

Esta situación cambió en el momento que se hizo cargo de ella el médico francés Claude Jasmin, quien le prestó todo su apoyo proporcionándole una autoconfianza fundamental en su recuperación. Le dijo que no quería que le pagara con dinero sino con sus obras, las cuales admiraba, y así lo hizo.

A caballo entre la quimioterapia y el Rock Ola, Ouka vivió intensamente estos años en medio de una creatividad general en ebullición. El hecho es que bastantes de los protagonistas de aquellos tiempos pasaron por su objetivo, alternando el blanco y negro con su técnica de coloreado. Gente de la música, amigos, vecinos, artistas......

Sus miradas me sonríen - 1984

En esta época y durante los próximos 20 años empieza a utilizar una cámara de placas Sinar 9x12, posibilitando ampliaciones mayores y mejorando considerablemente la nitidez y resolución en las fotografías.

Otra de las consecuencias del uso de esta máquina fue la utilización de tiempos más largos de exposición consiguiendo con ello suavizar los contornos. Característica esta que se convirtió en marca de la casa y entró a formar parte de la depurada técnica de la fotografía de Ouka Leele.

Portadas de discos

Peor Imposible - 1985

Muchos grupos del momento la requirieron para las portadas de sus discos, bien utilizando fotografías ya hechas bien encargándoselas exclusivamente para el vinilo. Los ya citados llegales o Danza Invisible, Los Burros y Peor Imposible son algunos de ellos.

En el caso de estos últimos el trabajo realizado es sorprendente, mezclando varias de las connotaciones propias del estilo de Ouka Leele, como son el surrealismo, el humor y la admiración por los grandes pintores.

La foto fue realizada en 1985 en la playa de's Trenc, de Mallorca y es todo un homenaje a las Meninas de Velázquez, y no sería el último como veremos más adelante, en el que los componentes del grupo se disponen en la composición tal como dispuso el genial pintor a la familia real en su famoso cuadro.

"Yo no los llamaría retratos.

Son personas contando historias. Veo que es importantísimo en un retrato la relación del modelo o del retratado y el fotógrafo, o sea, el que está delante y el que está detrás. Yo creo que da igual quien está delante y quien está detrás, es como una relación. Si tú no estás dando amor a esa persona, no le estás dando que saque lo mejor de si, no le estás dejando ese espacio para que salga, y le estás aplastando, a lo mejor estás haciendo una obra tuya pero no tiene interés porque no estás dejando salir lo mejor de esa persona.

La cámara es un pretexto, es una relación amorosa; y el amor saca lo mejor ".

:: Ouka Leele ::

Retrato de Curro Elías de Tejada .- 1985

Si hay algo que caracteriza a los retratos y autorretratos de Ouka es la sinceridad que desprenden; una sinceridad dura y desnuda, sin concesiones y llenos de belleza. Algo que se puede apreciar, por ejemplo, en el retrato de Curro Elías.

La simbología también está presente, como en casi toda su obra, dándole carácter de surrealismo y con sentido propio. Como en la foto "Madrid", en la que, tal como explica, una mujer como de anuncio de pasta dentífrica saca un filete de una caja a modo de sorpresa. El filete, la carne muerta, representa a la muerte, y eso es lo que significa para Ouka la muerte, una sorpresa. Como dato anecdótico decir que la mujer retratada se suicidó años después.

Mis vecinos - 1984

Madrid .- 1984

Muchos de estos retratos fueron encargos privados. Es el caso de una de sus fotos más famosas, "Mis vecinos". Estos, al hacerle una visita de cortesía y enterarse a qué se dedicaba le pidieron un retrato. El resultado es uno de los retratos más crudos de una familia, dominando la escena un sofá de época, rojo y ocupado en un extremo por la mujer, vestida de rojo también confundiéndose con el tapizado del mueble y dándonos la sensación de autoridad y territorialidad. Su mirada frontal con la cabeza ligeramente ladeada hacia su hija y el gesto duro que insinúa, refuerzan esas sensaciones.

A su derecha una niña, su hija, nos observa hierática, con los brazos caídos y sujetando una muñeca en su mano derecha. En el otro extremo del encuadre, y al fondo en un segundo plano, se nos muestra al marido dispuesto para ir a algún club de golf.

" Hay una constante en mi obra que es cuando junto a muchos personajes y les hago actuar como una escenografía. Y yo creo que esta imagen del palacio de Gaviria es muy significativa, junté a todas estas personas como si fueran una familia misteriosa, una familia donde cada uno es como quiere ser, totalmente libres, enigmáticos. Como cuando uno mira un espejo y desde el espejo te mira el espectador"

:: Ouka Leele ::

Esta representación coral en sus imágenes como bien dice ella es una constante a lo largo de su carrera y que podemos observar en algunas de sus fotografías como en "la moda española" o "la Fura dels Baus" alejándose del retrato ortodoxo y formal.

La recompensa es la curiosidad obtenida del observador que se detiene en cada personaje y detalle de la fotografía buscando racionalizar la escena dándole sentido y coherencia según sus propia experiencias.

En el palacio de Gaviria - 1987

Autorretratos

Autorretrato perruno - 1987

Otra constante más en su obra son los autorretratos, mediante los cuales simplemente persigue expresar lo que siente, intención alejada de cualquier amago de vanidad.

Igualmente que los retratos, en los que Ouka Leele lucha por conseguir la complicidad del retratado y mostrarnos lo más profundo de su ser, en sus autos siempre nos transmite algo de ella misma a través del simbolismo o a través de la escenificación.

Las dos fotografías que se muestran aquí dan fe de ello. En "Semilla, autorretrato" se nos muestra arrodillada, con su hija María a sus espaldas, y enfrentada en un áurea mística ante la luz que se filtra a través de una hilera de árboles. Durante su infancia pasaba temporadas en una casa que tenían sus padres en San Rafael, y fue allí donde conoció el bosque, el olor de la tierra, el amor a la naturaleza, a la vida. Algo que consigue transmitir con maestría en esta foto.

"Autorretrato perruno" se acerca mucho más al surrealismo tan habitual en sus imágenes.

Semilla, autorretrato - 1993

Retratos

Cuando se trata de individualidades o un número reducido de personas que tienen algún tipo de relación entre si (grupos de música, amigos...etc) el cariño y el amor que desprenden muchos de esos retratos y la sinceridad de su mirada en todos, resulta abrumadora consiguiendo conmover al espectador.

Retratos como los realizados a Eusebio Poncela. Blanca Portillo o Sasha, Carla y Graciela nos hacen de alguna manera querer a esa personas, tal es la ternura que consigue mostrarnos.

Pero sin duda a quien mejor ha retratado ha sido a María, su hija. Es en estos retratos donde la habilidad del fotógrafo se conjuga a la perfección con los sentimientos, en este caso de una madre.

El resultado de tal combinación son unas imágenes hermosas que nos retraen a nuestra propia infancia o a nuestra propia condición de padres. Viendo estos retratos nos conseguimos identificar con ellos y sentirlos propios.

Mimos para Blanca

Sasha, Carla y Graciela 1996

María con zapatos - 1992

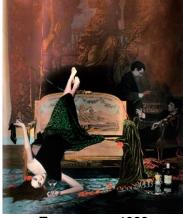
Niña eres bella como una flor - 1997

Radio Futura, Gabinete Caligari, Miquel Barceló, El Hortelano, Cesseppe, Adolfo Suárez, Ariadna Gil, Tino Casal, Alfonso Guerra, Ana Curra, Rossy de Palma, García-Alix, vecinos, amigos, desconocidos.......

Todos posaron para ella y todos fueron cómplices. Qué mejor cosa se puede decir de un retrato;;;

Encargos publicitarios, cartelería.

Gitanes - 1989

Tanqueray - 1988

Make up - 1988

Cartel para festival de teatro - 1987

Los veranos de la villa - 1996

Reconocidas empresas privadas y organismos oficiales se encuentran también entre sus clientes destacando la foto "Personajes del bosque".

Personajes del bosque - 1986

Realizada en 1986, en Mallorca, por encargo del Centro de Diseño y Moda del Ministerio de Industria e impresa en un tamaño de 5x3,6 metros se trata de una de las fotografías más grandes realizadas por Ouka y que formó parte de la campaña "Made in Spain", ideada para la proyección internacional de la moda española.

Para la composición Ouka requirió la ayuda de amigos, vecinos e incluso paseantes con los que se iba encontrando por la playa, no apareciendo en la fotografía ningún modelo profesional.

El diseño del vestuario estuvo a cargo de Sybilla quien se encontraba también en Mallorca por aquellas fechas, así como dos de los sombreros, el barco y el que lleva unas rosas. El resto de peinados y sombreros fueron hechos por Tito, peluquero mallorquín famoso por sus "centrifugados de pelo".

La fotografía muestra a doce personajes agrupados en seis planos de profundidad no habiendo aparente conexión entre ninguno de los personajes. Algunos miran a cámara y otros en distintas direcciones y el lenguaje corporal es contradictorio, pasando de los brazos cruzados en actitud protectora, la mirada curiosa o la disposición franca ante el objetivo.

Como en "El Palacio de Gaviria" utiliza la distribución de un grupo nutrido de personas en actitudes equívocas y difícilmente conectados entre si.

Con esta manera de componer logra crear siempre un ambiente misterioso y desconcertante, surrealista y que estimula la imaginación del observador dándole espacio para su propia interpretación.

La fotografía fue adquirida por el Ministerio de Cultura en 1986 y desde entonces se exhibe en la entrada de el Museo del Traje, en Madrid.

Aparte de alguna prueba previa finalmente se sacó una segunda fotografía con las mismas claves que la primera aunque en esta ocasión coloreada.

La moda española - 1986

"Fue un proyecto poético.......

....para difundir el origen de los leones de La Cibeles.

:: Ouka Leele "

Rappelle - toi, Bárbara - 1987

Atalanta, hija de un rey de la Arcadia, fue abandonada por su padre ya que este sólo deseaba tener hijos varones. Amamantada por una osa y posteriormente criada por unos cazadores, con el tiempo se convirtió en una mujer hermosa, aficionada a las correrías por el bosque y llegando a convertirse en una cazadora afamada.

Tras ser avisada por un oráculo que no debería casarse nunca ya que sería convertida en animal, anunció que sólo se casaría con el hombre que fuera capaz de ganarla en una carrera; pero, a aquel que fuera derrotado lo mataría. A pesar de lo arriesgado del reto su belleza era tal que uno tras otro fueron llegando los pretendientes, derrotándoles a todos y dándoles muerte con sus flechas.

Hipómenes, antes de afrontar la carrera, pidió consejo a Venus, quien le entregó tres manzanas de oro del jardín de las Hespérides para que las utilizara como engaño durante la carrera. Y así fue, cada vez que Atalanta le adelantaba, Hipómenes soltaba una manzana para que Atalanta se detuviera a recogerla admirada por su belleza. Precisamente en el cuadro expuesto en el Museo del Prado, origen de la inspiración de Ouka Leele y cuyo autor es Guido Reni, se presenta el momento en el que Atalanta se agacha a recoger la segunda manzana.

Poco después de la boda se adentraron en una cueva que resultó estar, sin saberlo, consagrado a la diosa Cibeles. Esta, ofendida ante las caricias que se ofrecían en un lugar así, decidió castigarlos y convertirlos en leones. Apiadándose de ellos dejó que tiraran para siempre de su carro

Con esta historia mitológica en mente, unas manzanas de bronce y unos bocetos, Ouka Leele se presentó en 1987 ante el despacho del alcalde de Madrid, Juan Barranco; quien inmediatamente se entusiasmó con el proyecto llegándole a ofrecer parar el tráfico en La Cibeles, cosa que finalmente no fue necesaria. Nacía así la imagen tal vez más impactante de su carrera y que forma parte ya de la historia de la fotografía.

La escena principal la protagonizan Atalanta e Hipómenes en medio del encuadre, y con la Cibeles tras ellos, en actitud idéntica a la pintada por Guido Reni, posando a su alrededor los pretendientes muertos que habían fracasado previamente. En la parte izquierda se muestra el árbol con las manzanas de oro del jardín de las Hespérides para lo que colocaron un árbol.

Para mí en esta época era muy importante San Juan de la Cruz.....

...bueno, lo ha sido y lo seguirá siendo siempre.

:: Ouka Leele ::

Herida como la niebla por el sol - 1987

Ouka Leele siempre ha dicho que su inspiración en multitud de ocasiones proviene del propio arte. Una canción, un texto, una escena de una película, un cuadro......La presencia de El Greco, Velázquez, Man Ray, Picasso, la mitología, el surrealismo o el misticismo encarnado en la figura de San Juan de la Cruz son habituales en sus fotografías.

La fotografía "Herida como la niebla por el sol" es un buen ejemplo del carácter místico de Ouka Leele. En la película "La mirada de Ouka Leele" de Rafael Gordon nos explica, influenciada por San Juan de La Cruz, cómo quiso expresar un estado de éxtasis en el que sientes que te traspasa el amor; puede parecer dolor pero en realidad es un dolor lleno de vida, lleno de amor.

En la fotografía se nos muestra un corazón sangriento de vaca atravesado por una flecha mientras ella, y derramando unas lágrimas, parece abrirse el pecho como queriendo ser atravesada también. Simbolismo, surrealismo y misticismo.

Anecdóticamente la foto final es resultado de un accidente de su ayudante a quien se le disparó la cámara sin pretenderlo; fotografiando a Ouka Leele en un momento en el que en realidad iba a coger un bote de glicerina para reforzar las lágrimas.....

La combinación de la vida y de la muerte está presente en parte de su obra mostrándonos ese aspecto místico de su personalidad, pero también un lado oscuro más evidente en sus primeras obras y que irá perdiendo fuerza con el tiermpo, especialmente tras haber superado el cáncer que pudo terminar con su vida y tras dar luz a su hija.

En este sentido el nacimiento de María, aparte de un alejamiento profesional en el que también intervinieron otros factores, supuso un cambio importante para ella en el que la vida, el aprecio a ella y su valoración, se convirtió en un modo de vivir.

¿ Dónde vas amor mío, amor mío con el aire en un vaso - y el mar en un vidrio ? - 1987

Hasta que la muerte nos una - 1988

Surrealismo

El hacedor de imágenes - 1986

La influencia del surrealismo de Breton o de Dalí está muy presente en muchas de sus obras dotando a sus fotografías de un halo de misterio mágico que desconcierta y atrapa la atención del observador, invitándole a realizar su propia interpretación.

En ocasiones los elementos de la composición se muestran aparentemente inconexos entre si, haciéndonos recordar irremediablemente el discurso de Breton. Como es el caso de "El hacedor de imágenes", en la que a través de diferentes planos se nos presenta una escena desconcertante con cuatro personajes y una perra, Rita .

En medio de una tierra seca y agrietada un hombre nos muestra una vara de zahorí que sujeta un árbol seco, sin hojas y acompañado de la perra, que notamos dinámica gracias a la velocidad lenta de la cámara. Tras él un niño pequeño, sentado en el suelo en pañales nos sonríe abiertamente mientras una pareja, más atrás, sujeta en un palo una fotografía. Al fondo un muro separa este escenario de una arboleda fértil.

Acaba de nacer - 1984

Se podría decir que Ouka Leele quiso representar el concepto de creación por parte del artista; siendo ella misma el zahorí ante el papel en blanco, el terreno dicho papel, el niño la semilla de una idea y la pareja mostrando el resultado final.

"Simplemente intento ser lo más libre posible. En mi modo de trabajar, en la elección de un tema. Nadie puede dictarme órdenes, ni servirme de guía. Después se me puede criticar, pero ya es tarde. La obra se ha consumado. He gustado de la libertad."

:: Man Ray ::

En otras el simbolismo utilizado es más evidente, más comprensible o al menos más rápidamente comprensible, lo que nos acerca a la obra de Dalí. En "Acaba de nacer" se nos presenta la muerte a través de un trozo de carne colocado delante de un niño con pocos días de vida

Estas palabras de Man Ray son muy similares a las escuchadas en diferentes entrevistas a Ouka Leele, y no es de extrañar ya que la admiración por su parte no es gratuita. Como él, Ouka Leele se acoge a toda herramienta que necesite para expresarse y en esa elección defiende su libertad creadora, más allá de las opiniones de editores, galeristas y coleccionistas; así fue desde aquellas primeras fotos que publicó hasta la fecha de hoy.

Polaroids

En 1988 realiza la exposición "Escenas de la moda" para la Fundación Cartier Paris realizando 29 fotografías Polaroid junto con el diseñador de accesorios de moda Philippe Model, para lo que traslada su residencia a París...

Una de las peculiaridades de este trabajo es la propia cámara con la que se realizaron las fotografías, ya que se trataba de una Polaroid única, hecha a mano, de madera y capaz de dar como resultado un formato de 50 x 60 cm.

La singularidad de esta cámara es tal que para su uso se necesita la presencia y la asistencia de un técnico especialista, correspondiendo esta labor a Jan Hnizdo, autor de la fotografía en la que vemos a Ouka Leele junto a la máquina.

Tan llamativas como la cámara son las propias fotografías siendo probablemente las obras más surrealistas y extrañas realizadas en su carrera.

Combinando ideas y talento, Ouka y Philippe Model crearon un conjunto de imágenes en las que sombreros, guantes, bolsos, zapatos convivían con naturalezas muertas y rostros enigmáticos de mujeres; provocando en el espectador la sensación de estar inmerso en un mundo onírico y muy sugerente, en el que el leit motiv son los accesorios del diseñador.

Creo que por mi forma de ser.....

..me había hartado mucho de la prensa, la televisión. Y el haber cortado con todo eso durante un tiempo me ha venido muy bien.

Buscaba estar otra vez como cuando empezaba. De ahí las ganas de hacer menos fotos y empezar con otras cosas, correr un riesgo, sin saber si voy a gustar. Como si tuviera ganas de lanzarme al vacío y empezar de nuevo.

:: Ouka Leele ::

Era 1993 cuando Ouka Leele hacía estas declaraciones al diario El País hablando sobre su "retiro" en Mallorca. La superación del cáncer en 1984 junto con su creciente fama mediática habían traído como consecuencia un ritmo de trabajo estresante para una persona cuyo concepto del tiempo no era el mismo que el de la sociedad. Así que tras su estancia en París empezó a pasar largas temporadas en Mallorca donde se dedicó a cuidar de su hija María, nacida en 1990.

La fotografía quedó un poco apartada y se dedicó a lo que en realidad siempre había querido, dibujar y pintar. Posteriormente expondría las obras de este periodo en ARCO vendiéndolo todo.

Así, en el 2002 se publica el libro "El cantar de los cantares" del Rey Salomón con 21 serigrafías y 21 dibujos de Ouka Leele. Obras que posteriormente se expondrían en el Centro Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid y por las que le concederían en el 2003 el Premio Nacional de Bibliofilia.

Mención aparte merece el mural "Mi jardín metafísico" del pueblo de Ceutí, en Murcia finalizado en el año 2004 y que según sus palabras supuso un antes y un después llegando a sentirse otra persona.

Durante dos años (2002 - 2004) Ouka Leele desarrolló un proyecto de proporciones desconocidas para ella. que había partido de una idea original sobre un paisaje desértico y una serpiente y que fue evolucionando hasta el jardín final.

A lo largo de la película "La mirada de Ouka Leele" se puede ver gran parte del proceso de creación y cómo con la ayuda, opiniones y consejos de los propios vecinos el mural fue cogiendo forma, desechando la idea inicial.

El resultado fue un jardín con tintes surrealistas, lleno de perspectiva, profundidad y color.

En el 2004 la editorial "Ahora, ediciones de bibliofilia" publica el libro "Floreza" conteniendo 20 poemas y 20 serigrafías originales de Ouka Leele, directamente reaccionadas con los motivos realizados para el mural.

Y es que la poesía siempre, al igual que el dibujo y la pintura, ha acompañado su vida influyendo directamente en su obra fotográfica. Ya, en el año 1986 se había publicado su libro "Naturaleza viva, Naturaleza muerta" formado por una serie de fotografías y poemas de la artista

Actualmente se encuentra trabajando en una edición de "El Quijote".

José Badás

Fotografía

El despertar - 1999

La producción fotográfica se reduce, al contrario que las exposiciones que se multiplican por todo el mundo, así como el reconocimiento y consolidación de su obra y prestigio. Su trabajo, en general, se vuelve más intimista y plácido, con encuadres cerrados buscando el detalle, el momento, el instante justo y necesario que se exprese por si mismo ; lo que hace que el surrealismo, las dualidades vida-muerte, el misticismo y el humor tan característicos en los 80 pasen a un segundo plano, desapareciendo por completo en muchas de sus fotografías. Algo coherente y lógico con su lucha constante contra el encasillamiento y su lucha por la libertad creativa.

Dulces sueños - 1999

En fotos como "El despertar", "Dulces sueños" o "Me miraba", la ternura y el amor traspasan el papel transmitiendo esos sentimientos al espectador y manteniendo esa capacidad de Ouka Leele de provocar emociones.

Durante el año 1996 se compromete con el suplemento "La Revista" de el diario "El Mundo" a publicar un retrato semanal de alguna personalidad. Se suceden así los retratos de personas como Adolfo Suárez, Alfonso Guerra, Ariadna Gil, Félix Romeo.....

Retratos que ilustrarían posteriormente el libro "La doble mirada" de Concha García Campoy y que serían expuestos en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid.

Recupera aquí la estética de los 80 coloreando las fotografías y llevándolas a un grado de suavizado que las

convierte casi en obras pictóricas predominando los tonos pastel y una luz muy especial.

Obras más recientes

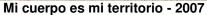
Curiosamente en la etapa de su vida en la que creía haber conseguido abandonar la fotografía y poder dedicarse a la pintura y la poesía, le concedieron en 2005 el Premio Nacional de Fotografía. Una vez más la cámara la reclamaba.

En el 2007 la "Fundación Amigos del Museo del Prado" organiza la exposición "Doce artistas en el Museo del Prado" :

La exposición Doce artistas en el Museo del Prado reúne los veinticuatro trabajos realizados por una serie de artistas mujeres, todas ellas nombres indispensables en la creación contemporánea, y pertenecientes a distintas generaciones y estilos: Isabel Baquedano, Carmen Calvo, Naia del Castillo, Cristina García Rodero, Cristina Iglesias, Carmen Laffón, Ouka Leele, Eva Lootz, Blanca Muñoz, Isabel Quintanilla, Soledad Sevilla y Susana Solano. Cada una ha realizado dos obras seriadas-aguafuertes, litografías, serigrafías o fotografías cuya directa fuente de inspiración ha sido el Museo del Prado. El objetivo fundamental de esta muestra es incentivar la reflexión sobre el patente diálogo que se establece entre el arte del pasado y el presente, mostrando al público la gran presencia de los maestros antiguos en la producción de los artistas contemporáneos.

La aportación de Ouka Leele son dos fotos sorprendentes. Realiza las obras "La menina ingrávida" y "Mi cuerpo es mi territorio", ante "Las Meninas" de Velázquez y "Las Tres Gracias" y "El Juicio de Paris" de Rubens. Ambas expuestas en el museo.

Menina ingrávida - 2007

Un año después retoma el cuadro de Velázquez para reinterpretarlo una vez más. En esta ocasión se trata de un encargo de la entidad "La Caixa, banca privada" con fines publicitarios. La fotografía se titula "La metafísica de las meninas" y a modo del cuadro original crea una composición en la que los protagonistas son los propios empleados del banco.

La metafísica de las meninas - 2008

Ouka Leele Inédita

Sus tres majestades - 1986

El Principito - 2007

Con motivo de la concesión del Premio Nacional de Fotografía se organiza la exposición itinerante " Ouka Leele inédita" durante el año 2008.

Se trata de una exposición antológica en la que a lo largo de 67 obras se puede observar las fotografías más desconocidas de la autora. Desde sus primeros blanco y negro hasta fotos realizadas con el móvil o retocadas en Photoshop se suceden los retratos, autorretratos y los mundos tan particulares de la fotógrafa.

Si aquellos que siempre pretendieron encasillarla y en cierta medida menospreciarla tuvieron alguna vez oportunidad de imponer su opinión, esta antología echó por tierra todos sus argumentos con la fuerza de un vendaval.

Generoso encuentro con la belleza - 2007

El eclecticismo de la muestra derriba las críticas haciéndose evidente la versatilidad, tanto técnica como escénica, de Ouka Leele.

Al respecto, Rafael Gordo, comisario y encargado de la selección dice :

"Esta exposición nos muestra las asociaciones fortuitas, y fulgurantes, que hacen a sus imágenes expresiones de un talento y genio únicos, capaz de crear una obra original y universal, realizada con pulso firme desde hace tres décadas, y merecedora del Premio Nacional de Fotografía. Nos encontramos, por tanto, con una obra plena de eclecticismo creativo. Contemplamos el universo de las formas de Ouka Leele. Siempre integradas en el misterio de la creación. Realidad y sueño, lo onírico, respirando en todo cuanto de humano encierra el espíritu".