

OUKA LEELE

De la misma sustancia que los sueños

OUKA LEELE

De la misma sustancia que los sueños

Centro de Documentación de la Imagen de Santander, 28 de mayo a 30 de julio de 2021

CATÁLOGO

Editor:

José María Lafuente

Texto:

Manuela Alonso Laza

Edición y corrección de textos:

María del Carmen Pedraja Ibarguren

Ediciones La Bahía

Documentación y catalogación:

Archivo Lafuente

Diseño gráfico:

Archivo Lafuente

Impresión: Camus Impresores

ISBN: 978-84-123723-1-1

Depósito legal: SA 209-2021

© de la edición: Ediciones La Bahía

© de los textos: sus autores

© de las obras: Ouka Leele, Pablo Hojas

© de las reproducciones de las obras:

derechos de reproducción,

Archivo Lafuente

EDICIONES LA BAHÍA

(ARCHIVO LAFUENTE, s. l. u.)

Pol. Ind. de Heras, parcela 304

39792 Heras (Cantabria), España

Tel.: +34 942 559 113

Fax: +34 942 526 281

info@edicioneslabahia.com

www.edicioneslabahia.com

www.archivolafuente.com

Todas las obras que figuran en este catálogo forman parte de la colección del Archivo Lafuente.

Todas las imágenes reproducidas en este catálogo son de la artista Ouka Leele, salvo que se indique lo contrario.

Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que debería ser notificado al editor, sería corregido en ediciones posteriores.

EXPOSICIÓN

Este catálogo se publica con motivo de la exposición
«Ouka Leele. De la misma sustancia que los sueños»,
organizada por el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS)
del Ayuntamiento de Santander y el ARCHIVO LAFUENTE.

Desde el 28 de mayo al 30 de julio de 2021

COMISARIADO:

Archivo Lafuente

Manuela Alonso Laza

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Alcaldesa de Santander:

Gema Igual Ortiz

Concejal de Cultura, Deporte y Transparencia:

Francisco Javier Ceruti

Centro de Documentación

de la Imagen de Santander (CDIS):

Coordinación: Manuela Alonso Laza

Técnicos especialistas en preservación
y documentación de fotografía histórica:

María Valdeolivas, Guiomar Lavín

Sala de exposiciones CDIS:

Coordinación, montaje y diseño:

Manuela Alonso Laza, Guiomar Lavín,
Raúl Hevia

Seguros:

AXA ART

ARCHIVO LAFUENTE

Fundador y director:

José María Lafuente

Coordinador general:

Juan Antonio González Fuentes

Coordinadora de archivo:

Noelia Ordóñez Vélez

Responsable de Investigación y Proyectos:

Henar Rivière Ríos

Responsable de RRSS y Difusión:

Elsa Fernández-Santos López

Técnicos de archivo:

Sonia López Lafuente, Ana García Herrá,
Andrea González Buj, Rómulo Martí Cuesta,
Marián López Lafuente

Conservación y restauración:

Pilar Chaves Castanedo

Responsable de administración:

Pedro Pedraja Ibarguren

Asesoría legal:

Rebeca Cubillas Garrido

ÍNDICE

9 – **Ouka Leele. De la misma sustancia que los sueños** – Manuela Alonso Laza

25 – **OBRAS**

Ouka Leele, s. a. [?]1982?

OUKA LEELE

De la misma sustancia que los sueños

Introducción¹

«Estamos hechos de la misma sustancia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño.» William Shakespeare pone en boca de Próspero, el hechicero, estas palabras en el cuarto acto de su obra *La tempestad* (1611). Tomamos prestada parte de esta cita para el título de esta exposición y el catálogo que la acompaña. Frase que también reproduce Rosa Montero en un artículo dedicado a Ouka Leele en 1987 y en el que alude a la ambivalencia existente en su obra, que transcurre entre el dulce sueño y la pesadilla:

Bárbara/Ouka Lele es al mismo tiempo Peter Pan y el capitán Garfio, Caperucita y el Lobo, transparente y oscura. En ella sobrevive el niño a medias cándido y a medias perverso que todos hemos enterrado en la memoria [...] Bárbara está hecha de la sustancia de los sueños y de las pesadillas.²

«Ouka Leele. De la misma sustancia que los sueños» es el resultado de una nueva colaboración entre el Archivo Lafuente y el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), que vienen apostando desde 2018 por la difusión de diferentes fondos del Archivo Lafuente. En esta ocasión, se ha elegido la obra de Bárbara Allende Gil de Biedma (Madrid, 1957), conocida como Ouka Leele,³ seudónimo que, como ya se sabe, proviene de una de las constelaciones inventadas y dibujadas por el Hortelano.

Para esta muestra se han seleccionado cuarenta fotografías pertenecientes a la primera década de trabajo de la artista: de 1977 a 1987. La mayor parte son positivos en blanco y negro, aunque se han incluido también seis retratos iluminados de la serie *Peluquería*. Se trata de una representación significativa del trabajo de Ouka Leele, ya que gran parte de la obra de esta artista se compone de imágenes coloreadas nacidas con la intención de unir la fotografía y la pintura. Durante un tiempo consideró el blanco y negro

1. Quiero agradecer la ayuda aportada para la realización de este texto a Begoña Alonso Ruiz, Esteban Cobo, Chuchi García, Andrea González, Juan Antonio González Fuentes, Raúl Hevia, Pablo Hojas, Guiomar Lavín, Marta Matanza, Juan Muñiz y Carmen Varela Torrecilla.

2. Rosa MONTERO: «Ouka Lele. De la misma sustancia que los sueños», *El País Semanal*, 17 mayo 1987, pp. 20-26. Fotografías de Chema Conesa.

3. Su firma se ha transformado a lo largo del tiempo desde «Bárbara Sin Apellido», «Bárbara», «BA», «Beata Aaah» hasta el seudónimo «Ouka Lele» con una sola 'e', para finalmente utilizar dos desde 1999.

como base, como dibujo, sobre el que iluminar o pintar después con acuarela, aunque en 1983 comenzó a interesarle el blanco y negro también como obra final:

Coloreo mis fotografías con el fin de que sean mejores. Ahora estoy atreviéndome con el blanco y negro sin colorear.⁴

Esta exposición muestra muchos de los retratos e imágenes en blanco y negro que concibió, en ocasiones para ser iluminados y en ocasiones como fotografía acabada, retratos de muchos de los protagonistas de la contracultura y la movida (escritores, pintores, ilustradores, fotógrafos, músicos, etc.): el Hortelano, Ceesepe, Alberto García-Alix, Borja Casani, Lola Moriarty, Paloma Chamorro, Montxo Algora, Javier Pérez-Grueso y Ana Curra, Radio Futura, Carmen Maura, Kiti Mánver, entre otros; también se muestran obras de su conocida serie *Peluquería*, así como publicaciones y trabajos para publicidad.

De *¿A dónde irán?* a la serie *Peluquería*

¿A dónde irán? es, desde un punto de vista cronológico, la primera fotografía de esta exposición. Forma parte de un reportaje de boda que encargan a Bárbara en 1977 y muestra una imagen poco convencional de una boda: un grupo de invitados que caminan en fila, vistos desde atrás.

El año anterior había acudido a Photocentro en Madrid, donde coincidió con Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Fernando Gil, Carlos Villasante y Jesús García Yagüe, entre otros. Con ellos participó en *Principio*, proyecto editorial heredero del plural discurso fotográfico de *Nueva Lente*, donde publica sus cuatro primeras fotografías, unos trabajos de composición realizados en blanco y negro.⁵ En palabras de Bárbara:

[...] lo que hice fue un ejercicio de encuadre en el rectángulo que ves por el visor. Es pensar que la belleza depende de cómo yo mire, de la luz que todo lo dibuja, de las líneas que componen ese rectángulo, entonces cualquier cosa, la esquina más anodina, puede ser bella.⁶

De esa época recuerda que una amiga le habló del dibujante Ceesepe, al que había visto en la televisión con un búho en la cabeza, y empezó a leer sus cómics. Gracias a Ceesepe conoció al Hortelano y con el tiempo acabó compartiendo casa y proyectos con ambos.

En 1979 se mudó a Barcelona con el Hortelano, lugar en el que creó y expuso su serie *Peluquería*, que repetirá en diferentes formatos y soportes a lo largo de los años,

4. Catálogo *Exposición de Fotografía*, Universidad de Granada, noviembre de 1983, s/p.

5. *Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles* [ed. Tito Ferreira, diseño de Carlos Serrano], Madrid: Diorama, 1976.

Véase Carmen AGUAYO: «Ouka Leele en un Principio», *Fotocinema. Revista científica de Cine y Fotografía*, n.º 3, 2011, pp. 94-117.

6. *Ouka Leele. El nombre de una estrella*, Castellón: Ellago, 2006, p.12.

llegando incluso a editar en 1987 una baraja de cartas de póquer con dicha iconografía.⁷ «De la misma sustancia que los sueños» muestra un ejemplar de dicha baraja, así como dibujos preparatorios y una selección de siete retratos de la mencionada serie.

Los modelos de sus retratos (portadores de imposibles tocados) serán amigos, vecinos y conocidos. Tras fotografiarlos, realiza copias en blanco y negro —en ocasiones también elabora dibujos— para luego colorear los positivos. El color fuerte y ácido que aplica en los positivos recuerda a *Nueva Lente*, a Jorge Rueda o Pérez-Mínguez, y a la fotografía pin-up de la década de los años cuarenta y cincuenta, pero con un intenso sentido irónico. Manuel Santos, en su magnífico trabajo editorial y expositivo de 1991, *Cuatro Direcciones. Fotografía Contemporánea Española*, dice de la obra de Ouka Leele:

Los sorprendentes personajes de *Peluquería* fueron la primera contribución de Ouka Lele a la imaginería fin de década de los setenta. Cuando la estética técnico perfeccionista del papel baritado [...] inundó España de productos insulsos, [...] la aparición de una fotografía que retomaba los colores ácidos/pop de generación *Nueva Lente* para reclamar de nuevo la sorpresa de lo absurdo y lo irracional en sus imágenes, no dejó de ser una afrenta hacia ese núcleo de fotógrafos que hacía suya toda la teología del sistema de zonas. Y no digamos sus personajes, que retomaban la tradición de la peineta española para reconstruir sobre su cabeza toda una fantasía pop de objetos extraídos del trasiego cotidiano.⁸

La idea de iluminar los positivos surge de la colaboración con la revista catalana *Star* (1974-1980), dirigida por Juan José Fernández y dedicada al cómic y la contracultura. Le encargan fotografías en color y Ouka Leele decide colorearlas, hecho que acabará convirtiéndose en su símbolo de identidad, y, así, en el número cuarenta y tres (1979) se publica en portada una fotografía suya en color por primera vez.⁹ Nueve números después, ese mismo año, será también portada el retrato del Hortelano con tres copas en la cabeza. Nace así uno de los primeros retratos de *Peluquería*.

No obstante, la idea de decorar cabezas con objetos domésticos y con animales ya aparece el año anterior en el cuaderno de Ouka Leele *Poesías siniestras*, en el que escribe breves historias inventadas acompañadas de alguna fotografía y algún dibujo (por ejemplo, el Hortelano tocado con unas pescadillas). Una de sus poesías dice:

7. *Peluquería*. Ouka Lele (baraja de cartas de póquer; 54 naipes), Madrid: Y&C, 1987.

Sobre la serie *Peluquería* puede consultarse, entre otras, Carmen AGUAYO: «Performance, puesta en escena y narrativa en la serie *Peluquería* de Ouka Leele», Actas V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, diciembre de 2013.

8. Manuel SANTOS: «Ouka Lele», en *Cuatro Direcciones. Fotografía Contemporánea Española, 1970-1990*, t. 1. [catálogo de la exposición], Barcelona: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Lunwerg, 1991, p.110.

9. La revista *Star* dio cabida a muchos de sus amigos y protagonistas de las fotos de *Peluquería*: dibujantes, fotógrafos e ilustradores, como Ceesepe, Nazario, el Hortelano, Montxo Algora, García-Alix, Peret, Pérez Sánchez. Juan José Fernández vuelve a contar con ella para decorar el escaparate de octubre de su tienda de discos Star Records. Ouka Leele confecciona unas caretas de cartulina para los invitados en las que por un lado aparece un retrato femenino y por el otro las instrucciones: «Star Records presenta Madonna T. V. Un escaparate de Ouka Leele. Instrucciones. 1. Perforar el círculo de los ojos. 2. Poner una goma para sujetar la máscara a la cabeza. 3. Imprescindible presenciar el acto de la inauguración con la careta puesta». Inauguración: martes 14 de octubre de 1980, a las 20 horas. Vía Layetana 168. Barcelona. El ejemplar consultado forma parte del dossier de prensa del Fondo Ouka Leele, Archivo Lafuente.

Bocetos para *Star*, s. a. Lápices de colores sobre papel, 27,5 x 21.5 cm
Cubiertas de *Star*, número 2, Barcelona: Producciones Editoriales, noviembre de 1979

Dic.78. Y la víspera de la fiesta, muy de mañana, me compré dos rosquillas para adornar mis cabellos. Y las guardé todo el día esperando nerviosa. Al acercarse la fiesta mi cuerpo lavado, mis tobillos perfumados, caí en la cuenta: ¡no encontraba mi peinado! Alguien lo habría robado... Pero en la nevera guardaba un pulpo que até a mis orejas. Y muy extrañado el enamorado no se atrevía mi cara a acariciar en la fiesta...¹⁰

El 1 de noviembre de 1979 se inaugura *Peluquería* (formada por cuarenta obras) en la Galería Spectrum de Barcelona y el 6 de marzo del año siguiente en la Galería Redor, en Madrid.¹¹ Los tocados de los retratos de Bárbara, compuestos de pulpos, pescadillas, tortugas, limones, copas, planchas, máquinas de afeitar o máquinas de escribir no dejan indiferente al público y generan todo tipo de críticas. Se les califica de delirios fotográficos o extravagantes, con titulares como «Esto es de un mal gusto increíble», «Ouka Lele o el arte de decorar cabezas», «Animalitos en lugar de rizos» o «Nueva línea de peinados con bicho». Incluso gusta y disgusta a la vez, como le sucede a Oriola de *Arte Fotográfico*:

Si hay unas fotos que hoy me molestan son las de OUKA LEELE. Si hay unas fotos que me atraigan, sin embargo, son las de OUKA LEELE. Si existen unas fotos que me hagan reír, son las de OUKA LEELE [...] Si hay algo que por fin ha encontrado su sitio, son las pescadillas, pulpos, planchas, etc., de OUKA LEELE.¹²

Entre los artículos que suscita la muestra en Barcelona, destaca la opinión de un joven Joan Fontcuberta, que, con apenas veinticuatro años, califica la obra de superficial:

En el terreno de los resultados con el tono jocoso y en el fondo inocente (por lo menos en el sentido de que no existe la agresividad ni el sarcasmo de otras fotografías de idéntica extracción sociocultural, cuyo prototipo más divulgado recae en la figura de la americana Marcia Resnick), el puñetazo en el ojo y posterior hurgamiento sádico se queda en un chiste más o menos divertido, más o menos superficial. Tal vez éste era el propósito de Ouka Lele: evitar cualquier trascendentalización.¹³

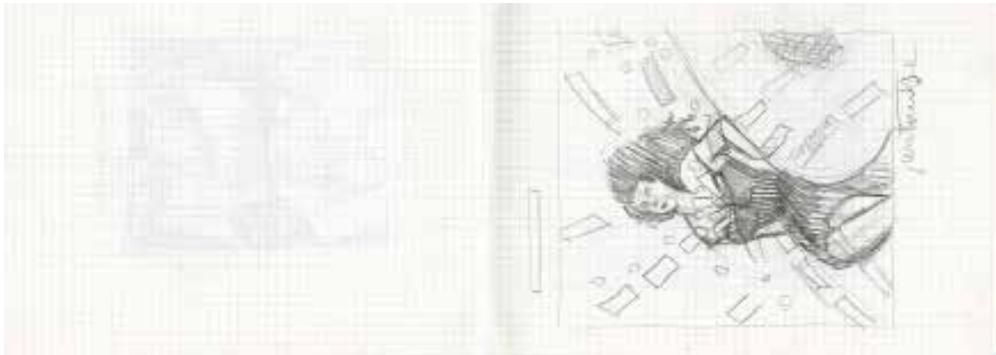
Peluquería llega a la Galería Redor de Madrid tres meses después de clausurarse en Barcelona. Los retratos que presenta, como se pudo contemplar en la galería catalana, se encuentran a medio camino entre el surrealismo y la performance. Y una performance es lo que lleva a cabo la artista en la inauguración de la exposición de Madrid, donde junto con las fotografías coloreadas se proyecta un corto en Super-8 con el mismo tema. Ouka Leele aparece en la galería cubierta con un vestido negro que

10. Cuaderno titulado *Ouka Lele. Poesías siniestras*, consultado en el Fondo Ouka Leele, Archivo Lafuente. Acompaña los breves textos en algunas páginas con fotos y dibujos, muchos de ellos pertenecientes a la serie *Peluquería*.

11. *Peluquería*, Galería Spectrum Canon, Balmes 86, Barcelona, del 1 al 30 de noviembre de 1979, y Galería Redor, Villalar, 7, Madrid, del 6 al 29 de marzo de 1980.

12. ORIOLA: «Ouka Lele. Peinados», *Revista AF, Arte Fotográfico*, 1979, pp.1430-1435

13. Joan FONTCUBERTA: «Permanentes y metafísicas», *Panorama*, noviembre de 1979.

Interior del cuaderno *Ideas, cosiitas y de todo*, 1980. Técnica mixta sobre papel, 21 x 15 cm

se asemejaba al fuelle de una cámara y con un cerdito en la cabeza, al que, tras vaciar, coloca unas luces en los ojos. Pasea por la muestra mientras ilumina y apaga los ojos del animal a la vez que recita:

Yo soy Ouka Leele, la creadora de la mística doméstica, digo esto porque la gente se toma mis imágenes como una crítica social y son todo lo contrario, es la sublimación de lo cotidiano, de lo doméstico.¹⁴

Desde un punto de vista iconográfico es clara la influencia del surrealismo dadeliniano en *Peluquería*, especialmente de *Busto retrospectivo de mujer* (1933), obra en la que Salvador Dalí (1904-1989) corona la cabeza de una joven con una gran barra de pan sobre la que apoya un tintero con dos figuras que representan el *Ángelus*, de J. F. Millet (1814-1875). Mónica Carabias alude a esta y otras influencias, como el sombrero realizado en la década de los años treinta por la diseñadora Elsa Schiaparelli (1890-1973) y Salvador Dalí, *Shoe Hat*, que representa un zapato invertido.¹⁵

Podríamos citar otros referentes surrealistas, principalmente la obra del pintor, cineasta e ilustrador surrealista Roland Topor (1938-1997), en concreto *Composition 4*, en la que decora una cabeza con peces y espinas, y algunas imágenes de la fotógrafa Dora Maar (1907-1997), en especial *Retrato de perfil con vasos y sombrero*, de 1930.

En cuanto a la performance que realiza en la inauguración de la muestra en Madrid, nos lleva a la extravagante marquesa Luisa Casati (1881-1957) y los vestidos que lucía en sus fiestas —prácticamente performances—, especialmente el *vestido fuente*, diseñado en 1920 por Paul Poiret, y, por supuesto, el traje escritorio y el vestido esqueleto de Elsa Schiaparelli de 1936.

14. Yaiza NAVARRO PASCUAL: *Ouka Leele. La Fotografía Plástica* (trabajo fin de grado), Universidad de La Laguna, septiembre de 2018, p. 20. Tutorizado por Carmelo Rosa de la Vega.

15. Mónica CARABIAS ÁLVARO: «Una hacedora de imágenes. El universo surrealista de Ouka Leele: encuentros y pasiones en la peluquería», en *Pulpo's boulevard. Ouka Leele en su laberinto*, Madrid: Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, 2006, pp.16-32.

Interior del cuaderno *Ideas, cosiitas y de todo*, 1980. Técnica mixta sobre papel, 21 x 15 cm

De *Mr. Cat* a *Naturaleza viva, naturaleza muerta*

El mismo año que expone en Redor, recibe encargos publicitarios (Tous y Lois entre otros) y de revistas. Realiza para Tous una etiqueta de ropa. Así surge *Mr. Cat* (una mujer acompañada de un gato de plástico) que edita también en otros formatos. Entre las revistas, destacan ilustraciones para *Playboy*, donde se publica *Pierna comida*, y para *Penthouse* (revista para hombres. Solo para adultos). En esta última se reproducen *El dinero*, *Striptease*, *Escuela de romanos*, y *El beso*.¹⁶

Ouka Leele aplica en *El beso* la asepsia con instrumento de odontólogo, auténtico *face hugger*. Refleja las ya mencionadas palabras de Rosa Montero cuando sitúa la obra de Bárbara entre el dulce sueño y la pesadilla, y que Rafael Gordon ratifica al describir esta imagen:

[...] hombre y mujer experimentan la experiencia más identificable con el amor, pero ante nuestros ojos esta misma vivencia se transforma en un acto instintivo, físico e inmediato, de agresividad atroz.¹⁷

Desde un punto de vista iconográfico, Bárbara relaciona su fotografía con la ilustración *el Beso*, de su admirado Roland Topor, y aunque la fotografía parece muy pop, ella misma reconoce que habla del amor y la muerte.

Las dos primeras imágenes citadas y publicadas en *Penthouse* representan a mujeres rodeadas de objetos que permanecen en el aire, con billetes volando a su alrededor en *El dinero*, y con zapatos, bolso y guantes en *Striptease*. Se pueden contemplar ambas en esta muestra, así como sendos dibujos preparatorios con lápices de colores que aluden a la revista *Star*.

«Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño...». Con esta frase comienza la canción *La estatua del Jardín Botánico* (1982), de Radio Futura, uno de los temas más escuchados del pop-rock español, escrito por Santiago Auserón y que simboliza el paso del mundo antiguo, representado por el Jardín Botánico, al

16. *Penthouse*, octubre de 1980, número 31.

17. Rafael GORDON: «Ouka Leele. Antenas y raíces», en *Ouka Leele*, Madrid: PhotoBolsillo, La Fábrica, 2001, s/p.

nuevo que representa la estatua. En 1983, en un encuentro entre Auserón y el Hortelano, deciden publicar un libro con el mismo título que la canción.

Después de muchas palabras, noches, brebajes, histerias y unas fotos imprescindibles de Ouka Lele, aquí tenéis algo así como esto. Todos nosotros, cada día, somos protónicos en los jardines atónitos (o afonónicos?).¹⁸

Ouka Leele realiza una sesión fotográfica (retratos de los componentes del grupo musical junto al pintor) que se reproduce en el libro con dibujos del Hortelano; la letra y la partitura de la canción; y dos breves textos, uno del pintor («Somos protónicos en los jardines atónitos») y otro de Auserón («Un misterio de amor, en el metal reposa»). Editado por Moriarty, el libro tuvo una tirada de quinientos ejemplares, y la coordinación corrió por cuenta de un amigo, Borja Casani, fundador y primer director de *La Luna de Madrid*. Ouka Leele fotografía en varias ocasiones a Radio Futura, en una de las más conocidas aparece Rita, la perra de la artista, junto al grupo.

La Luna de Madrid (1983-1988) fue una de las revistas culturales más importantes de la vanguardia de los años ochenta en España. Con un carácter iconoclasta y provocador, proporcionó un nuevo espacio en el que tenían cabida el cómic, la fotografía, el diseño gráfico, la literatura, la filosofía, la moda, la música, el teatro, las artes plásticas y la arquitectura. Bajo la dirección de Borja Casani (1982-1985), Margarita Paz dedica una amplia entrevista a Ouka Leele en 1983,¹⁹ y publica también algunas de sus fotografías, como la titulada *Foto Pic-Nic. Seis fotógrafos*.

El periodista Carlos García-Calvo crea una sección mensual en *Ecos de Sociedad* que titula *Pic Nic* a partir del tercer número (enero de 1984). El primero de ellos se hizo en el exterior del Museo Español de Arte Contemporáneo y fue un homenaje a Carlos Alcolea y al mes siguiente a jóvenes prodigios. Este se lleva a cabo en la denominada casa azul de la artista multidisciplinar Paz Muro, a la que se ha concedido la Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2020. Entre los invitados se encontraban el Hortelano, Ouka Leele, Ceesepe, Montxo Algora y Lola Moriarty. A todos ellos los retrató Ouka Leele y forman parte de esta muestra.

El tercer número de la revista (marzo de 1984) se destinó a la fotografía. García-Calvo reunió a siete fotógrafos en el estudio de Alberto Schommer: Pablo Pérez-Mínguez, Juan Ramón Yuste, Jesús Peraita, Eduardo Momeñe, Alberto García-Alix y Ouka Leele. Cada uno fotografía a los otros seis y se publican a doble página los retratos realizados por todos. Del reportaje de Ouka Leele se ha elegido para esta muestra un retrato del grupo en el que Jesús Peraita se ha colocado la cámara encima de la cabeza, quizás un guiño a la serie *Peluquería*, Schommer aparece laureado y Pérez-Mínguez sostiene entre sus manos un gran rollo de papel, del que cuelga su cámara. García Calvo nos desvela el porqué del papel:

Una larga espera y finalmente llega Bárbara Ouka Lele, la única mujer fotógrafa del pic-nic [...] Ouka Lele se empeña en envolver a todos con papel. Luego que se trepen

18. *El Hortelano + Radio Futura. La Estatua del Jardín Botánico*, Madrid: Moriarty, 1983

19. Margarita PAZ: «Ouka Leele. Jugando a las tiniéblas», *La Luna de Madrid*, n.º 1, noviembre de 1983, pp. 38-40.

Foto Pic-Nic, s. a. [¿1984?]. Impreso
Interior de *La Luna de Madrid*, n.º 5, Madrid: Permanyare Producciones, marzo de 1984

a la pared de la casa vecina. Las arriesgadas fotos de Bárbara, viéndola saltar entre las antenas [...]

Las antenas a las que se refiere son las que se acumulan en el patio del estudio de Schommer, debido a un alarde de limpieza del *sky line* de Madrid por parte del Ayuntamiento.

Poco tiempo después se inaugura en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid una exposición con el mismo título, «Foto-picnic», organizada por la Dirección de Cultura de la Comunidad de Madrid en colaboración con *La Luna de Madrid*. El Archivo Lafuente conserva un impreso con un dibujo del grupo de fotógrafos, diseñado por Carlos Fornas.

Las obras de Ouka Leele son cada vez más conocidas y, así, en 1985 recibe el encargo del Centro de Diseño y Moda del Ministerio de Industria para que realice una fotografía que forme parte de la campaña de promoción de la marca Made in Spain, dirigida a impulsar la moda española en el ámbito internacional. Se conocen dos copias de la sesión: la que adquiere el Ministerio de Cultura en 2006 y que desde entonces se expone en el Museo del Traje con el título *Personajes del bosque*, y otra que es la que se muestra en esta exposición.

Cuando le comunicaron el encargo, se encontraba de vacaciones en Mallorca. Allí estaba también la diseñadora de moda Sybilla y entre las dos improvisan la fotografía, el vestuario, los complementos (los que tenía allí Sybilla) y los modelos (amigos y conocidos, sin que aparezcan modelos profesionales). Si bien algunos sombreros que aparecen en la primera fotografía eran de Sybilla, los que aparecen en el positivo iluminado «están realizados con pelo. Cuenta Ouka Leele que Tito, un peluquero mallorquín que “centrifugaba pelo”, colaboró llevando lo que califica como “maletas surrealistas” llenas de pelo con el que hacía los sombreros».²⁰

En 1986 sale a la calle su primer libro, *Naturaleza viva, naturaleza muerta* (segundo número de la colección Neón Imagen, dirigida por Maite de Paz, quien ya había dedicado el primero a su amigo Ceesepe). Cada texto se ilustra con una imagen. A él pertenece la obra *Es una planta muy delicada*, de la que publica ocho fotos de la misma escena en página doble y una fotografía coloreada, todas con pequeñas variaciones alrededor de la planta. Se acompañan con lo que denomina texto-boceto:

Es una planta muy delicada / él la mira enternecido / parece traída de un sitio exótico, / de un borrascoso acantilado [...]²¹

La propia biografía de la artista cierra cronológicamente esta muestra. El año 1987 fue un año clave en su vida y su obra ya que el 24 de septiembre expone en el MEAC una retrospectiva con solo treinta años y una década de fotografías. Lo insólito, en palabras de Gordon, «fue que Ouka Leele era la primera creadora de su época que mostraba el trabajo de su primera juventud, pleno de liberadora vanguardia, en la misma sede oficial del arte Moderno».²² El mito Ouka Leele acababa de nacer.

20. Teresa GARCÍA FUENTES: «Ouka Leele: personajes del bosque», *Museo del Traje. Modelo del mes de mayo*, 2008. p.2.

21. Ouka LEELE: *Naturaleza viva, naturaleza muerta*, Madrid: ARNAO, 1986, p.30

22. Rafael GORDON: ob. cit. s/p.

Ouka Leele en Cantabria

Algunas de las fotografías presentes en esta muestra se exhiben por primera vez en Santander, aunque Ouka Leele y su obra están relacionadas con la región aproximadamente desde el año 1985.

La primera noticia de la presencia de Bárbara Allende en la ciudad data de 1985, cuando con veintiocho años participa en el seminario, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Jornadas Instructivas sobre Artes Imaginarias. Será visitante asidua de los veranos de la UIMP, ya que volverá a colaborar en 1986, al codirigir junto con Eduardo Momeñe y Juan Ramón Yuste el seminario Fotógrafos en Acción. Al año siguiente participa en el curso, dirigido por Francisco Calvo Serraller, La Crítica de Arte Hoy: Fundamentos y Perspectivas, con una conferencia-actuación muda realizada a través de un casete a modo de radionovela;²³ en el año 2005 interviene en el curso Las Artes y Los Creadores de Tendencias.

La periodista Donata Bustamante describe en un artículo para *El Diario Montañés* la manera en que Ouka Leele trabaja con los alumnos en el seminario de 1986, componiendo una gran escena que después fotografía. Y menciona un aspecto que se repite en su obra, el *tempo lento*:

Y es que una fotografía de Ouka Lele no es algo que tenga que ver con la velocidad de la luz, sino más bien con los ritos que imprimieron a los comienzos del siglo las primeras cámaras de cajón de madera y trípode sobre los parques.²⁴

Lo que probablemente desconocía Donata Bustamante es que el abuelo de Bárbara era «pintor y fotógrafo y tenía un montón de cámaras de madera, con su tela negra llena de polvo».²⁵ La propia artista comenta:

Yo sabía lo que iba a ser de mayor: pintora y soñaba con inventar colores. No sabía que iba a pintar las fotos. La fotografía me atrapó el día en que descubrí una ampliadora en el armario y pude ver aparecer, como por arte de magia, la imagen secreta en un papel.²⁶

Tuvo, además, un antepasado, de nombre Luis de Ocharan Mazas (1858-1928), fotógrafo *amateur* que también utilizaba cámaras de cajón de madera con las que fotografió en Cantabria.²⁷ La historiadora del arte Guiomar Lavín descubrió la relación familiar al elaborar el árbol genealógico sobre el fotógrafo en el desarrollo de su

23. Seminario Fotógrafos en Acción, del 11 al 14 de agosto de 1986 en el Palacio de la Magdalena. Participaron en el mismo Christian Caujolle, Xavier Guardans, Carlos Villasante, Brian Griffin, Jean-Francois Bauret, y Pablo Pérez-Mínguez.

24. Donata BUSTAMANTE: «Ouka Lele congregó a numerosos aficionados y profesionales de la fotografía en la UIMP», *El Diario Montañés*, 8 de agosto de 1986.

25. Francisco VILLEGAS (ed.): *Ouka Leele: el nombre de una estrella*, Castellón: Ellago, 2006, p. 9.

26. *Ouka Lele*, Madrid: Biblioteca de Fotógrafos Madrileños, Obra Social Caja Madrid, 1997, p. 135

27. La hija de Luis de Ocharan, María Luisa Ocharan Aburto, contrae matrimonio con un hermano del abuelo de Bárbara Allende, José María Allende Allende.

Sobre Luis de Ocharan Mazas, véase Guiomar LAVÍN GÓMEZ: *Luis de Ocharan Mazas (1858-1928). Fotógrafo aficionado en el cambio del siglo* (tesis doctoral inédita), Universidad de Cantabria, 2016.

Ouka Leele en el Gran Concierto de Pop Rock, en el que actuó con Poch y el Hortelano, Santander, 1987.
Polaroid, 10.8 x 8.8 cm. Fotografía atribuida al Hortelano

tesis doctoral. Ocharan, natural de Bilbao, residió durante mucho tiempo en Castro Urdiales donde construyó su magnífica y onírica residencia Toki Eder [lugar hermoso].²⁸ Sus obras más conocidas fueron las ilustraciones fotográficas de *La Divina Comedia* (1904) y *El Quijote* (1905). Para estas utilizó una realidad que había transformado en *tableaux vivant*, y en muchos casos positivaba sus negativos con la técnica pictorialista del carbón, que otorgaba a cada fotografía el valor de objeto único.

En dos épocas distintas y con códigos muy diferentes, Ocharan y Bárbara comparten la querencia por la fotografía, la utilización de la realidad para componer escenas de carácter teatral y el concepto de obra única, ya sea en positivos al carbón en el caso del primero o con fotografías iluminadas en la segunda.

En el verano de 1986, unos días antes del inicio del curso que codirigió en la UIMP, participó en un concierto de pop-rock en el Sardinero, en la Sala La Real, con Poch (Derribos Arias) y el Hortelano. El concierto se enmarcaba en un proyecto de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la UIMP con el título Madrid Ciudad Abierta y en el que intervinieron otros representantes de la movida madrileña, como Malevaje y Kiki D'Aki (María José Serrano). La prensa del momento describe la actuación como un concierto cercano al happening y con titulares como «un desconcierto animal», a propósito

28. Llegó a ser uno de los más destacados fotógrafos de finales del siglo XIX y principios del XX, amigo del fotógrafo Cánovas del Castillo (socio de la Real Sociedad Fotográfica y fundador de la prestigiosa revista *La Fotografía*) entre muchos otros. Ocharan publicó sus fotografías en las mejores revistas del momento, escribió artículos, concurrió y fue premiado en los salones y concursos fotográficos más destacados.

de los pollos y gallinas que soltaron en el escenario.²⁹ Ouka Leele aparece con un vestido fuele negro rodeado de pinzas de madera de tender la ropa que coloca también coronándose la cabeza, emulando la estatua de la Libertad y que el Hortelano inmortaliza con una cámara Polaroid. Este retrato recuerda a la fotografía de la artista titulada *Consuelo* (1981), en la que la modelo, una vecina, aparece con un alcastraz en la mano y con una aureola formada por pinzas sobre su cabeza.

Entre las actividades organizadas por la UIMP para el verano de 1989 en Santander, se presenta una muestra muy especial de Ouka Leele. En el catálogo que la acompaña, se comenta:

La exposición *Ouka Leele pour Philippe Model* fue presentada por primera vez en España el verano de 1989, dentro de las actividades de animación a la lectura que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza [...] Este trabajo fue promovido por la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo y consta de 26 instantáneas (50x60) realizadas por la artista sobre modelos del diseñador Philippe Model. Las fotografías fueron realizadas por la cámara grande Polaroid, desplazada para la ocasión desde Fráncfort a Jouy-en Josas (Francia).³⁰

Ouka Lele podría haberse dedicado a la fotografía en color, pero no quería reflejar el color de la realidad, por eso se lo inventó. Es una iluminadora del mundo de los sueños. Fotografía en blanco y negro y colorea los positivos con acuarela. Este hecho la vincula de alguna manera con la iluminación histórica de fotografías. Las Polaroid serán una de las pocas ocasiones en que Ouka Leele realice fotografía en color sin intervención. Trabaja también con papel cibachrome, pero reproduciendo fotografías anteriormente pintadas.

Para esta muestra, se desplazó a Jouy-en-Josas (Francia) y utilizó una cámara Polaroid 20 x 24 (pulgadas), conocida como Polaroid gigante, de las que solo existían cinco en el mundo, actualmente en desuso, y toma veintinueve imágenes de los complementos de moda de Philippe Model. Entre los pocos fotógrafos que utilizaron estas

29. Programa «Gran concierto de Pop Rock. Poch. El Hortelano. Ouka Lele. Discoteca La Real (El Sardinero), viernes 1 de agosto. 22,30. Entrada 300 pesetas».

J. M. PLAZA: «Un desconcierto animal», *Diario 16*, 6 agosto de 1986: «Fue un desconcierto global. Y una experiencia nueva. La estética repujada, el bosque de pinzas, la granja avícola y la música. Poch, el cantante de *Derribos Arias*, con dos pinzas de tender la ropa como orejeras en sus gafas [...], esta puesta en escena que hubiera sido del agrado de los dadaístas [...], presidiendo el escenario, en el lugar del apuntador, una gallina pelirroja [...] Otras gallinas coleteaban por los altavoces más perdidos y perdidos, como polluelos, un centenar de polluelos amarillos se desperdigaban por la tarima o saltaban y caían en la cabeza o guitarra de los oficianes [...] El Hortelano, enfundado con un buzo pintarrajeado, sacudía su guitarra eléctrica y regalaba pollitos al público, en división de opiniones. Entre canción y canción aprovechaba para coger la Polaroid de Ouka Lele y sacar fotos [...] Ouka Lele, vestida con un traje en forma de tubo caleidoscópico, rodeado de pinzas en círculo, parecía una figura salida de *Alicia a través del espejo*. Su corona, también de pinzas, semejava la estatua de la libertad. Una libertad de acción [...] se puso al seguir el ritmo del siguiente tema con una pescadilla colorada, que introducía y sacaba de una pecera de pintura acuosa. [...], los músicos lanzaron, como regalo, decenas de pinzas para colgar la ropa a los asistentes, y éstos correspondían a tanta generosidad como en los ruedos, devolviendo el presente. Una guerra inocente (no hubo ninguna gallina herida en la batalla)».

«Fiesta repollo en La Real», *Alerta*, 3 agosto 1986, p. 56: «Y lo hicieron con más pena que gloria, porque penita pena de ver masacrados bajo los pies del personal algunos de los 300 pollos que se repartieron entre la concurrencia».

30. Catálogo *Ouka Lele pour Philippe Model* (UIMP), Madrid, 1989.

Pablo Hojas: *Ouka Lele, Polientes*, 2012.
Colección Fundación Caja Cantabria

cámaras, destaca la fotógrafa americana Elsa Dorfman (1937-2020), famosa por sus retratos de gran tamaño realizados con la Polaroid gigante que había en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston. Dorfman es conocida por inmortalizar en estas instantáneas, a partir de 1980, a algunos de los protagonistas de la generación beat, especialmente a Allen Ginsberg (1926-1997).³¹

Ouka Leele vuelve a Cantabria en el año 2003, al denominado Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega, con la muestra «Ouka Lele en Blanco y Negro», y dos años más tarde a Suances en una exposición colectiva en la que imparte además una conferencia. Pero será el año 2012 el que marca un hito en la «trayectoria cántabra» de Ouka Leele: imparte un taller fotográfico y participa en tres exposiciones, todo ello organizado por la entonces denominada Obra Social de Caja Cantabria.

El fotógrafo cántabro Pablo Hojas, amigo de la artista y director con gran éxito del proyecto Polientes Foto, la invita a intervenir en su séptima convocatoria, que lleva por título *La hora azul. Blue hour*, también conocida como la hora mágica o dorada, previa a la salida del sol y previa a su puesta. Se lleva a cabo en el mes de enero en uno de los lugares más fríos de Cantabria y con unas temperaturas rondando los cero grados. Bárbara realiza una obra con los alumnos, y Pablo Hojas un retrato de la artista sentada sobre un piano, rodeada por ciento cincuenta velas encendidas en mitad de un verde y frondoso bosque en Valderredible. Unos meses después, el 25 de mayo, y bajo el título «Cero Grados. Polientes Foto 2012»,

31. Sobre esta fotografía véase el documental realizado por Errol MORRIS: *The B-side: Elsa Dorfman's Portrait Photography*, 2016.

se inaugura una muestra con una selección del trabajo realizado por los alumnos, Pablo Hojas y la propia Ouka Leele.³²

Antes de participar en el taller, Bárbara comenta en una entrevista con la periodista Marta San Miguel, cómo le gustaría que fuese la imagen que va a componer y fotografiar en el contexto de Polientes Foto:

Los alumnos van a ser espectadores aprendices, modelos, ayudantes [...] Parto de una idea a la que llamo la semilla, y a partir de ahí me dejo llevar. Y cuanto más hay a mi alrededor, más posibilidades tengo. Por qué no una Magdalena, sola ante el sarcófago del Amor resucitado, rodeada de la humanidad anhelante de apoyar y conocer la parte femenina del Amor. Puede que todos los alumnos acaben formando parte de la foto. Me gusta que sea una Magdalena pues Santander para mí, tiene mucho que ver con el Palacio de la Magdalena, es un pequeño guiño. Además de que me gusta mucho trabajar en lo que significa María Magdalena.³³

En el verano del mismo año se convoca una doble cita expositiva. Se inaugura en el Palacio Caja Cantabria de Santillana del Mar la muestra itinerante «Ouka Leele inédita» (del 27 de junio al 15 de septiembre), comisariada por Rafael Gordon y organizada y producida por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes (del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), tras la concesión a la artista del Premio Nacional de Fotografía en el año 2005. Por otro lado, en la sede de Santander de Caja Cantabria se organiza (desde el 15 de junio) «Ouka Leele. Mística luz en el silencio», muestra que recogió pintura y fotografía de diferentes épocas de la artista.

En el año 2020 una gran parte del archivo de Ouka Leele se traslada a Cantabria para quedarse aquí definitivamente y formar parte de los fondos «La Transición y la contracultura» del Archivo Lafuente. Esto es lo que celebramos con esta exposición y este catálogo. Así que volvamos al principio, a Madrid y al año 1977.

Manuela ALONSO LAZA

32. Ouka Leele escribe durante su estancia en Polientes: «Vine aquí/Vine aquí para escuchar el viento/ y sentirlo frío en mi cara./ Vine aquí para mirar al cielo en sus azules nítidos,/ también para caminar al sol y sentir su placentero calor/ conociendo su congeladora sombra que vivifica./ Vine, en fin, por ver tu cuerpo/ completamente desnudo y valiente./ Deje caer la copa derramando tu sangre/ que se extendió por la tierra./ Para sentir, vine aquí». Publicado en la invitación a la exposición «Cero Grados. Polientes Foto 2012», 25 de mayo 2012, CasyclUp.

33. Marta SAN MIGUEL: «La creatividad se contagia, es pegajosa», *El Diario Montañés*, 9 de enero de 2012.

OUKA LEELE

O B R A S

¿A dónde irán?, 1977/2021. Fotografía b/n, 30.3 x 40.5 cm

Su amiga Fotógrafa, de la sesión «Un día cualquiera, me lavo los dientes, me cepillo el pelo y me hago una foto delante de un rollo de papel», s. a. [¿1979-1980?]. Fotografía b/n, 17.7 x 23.3 cm