

MAYO

Fotografía de Ouka Leele: *Personajes del bosque*

MODELO DEL MES 2008
Los modelos más representativos de la Exposición

Por Teresa García Cifuentes
SALA : entrada de Museo

Domingos de marzo
a las 12:30 horas
Duración 30 minutos
Asistencia libre y gratuita

MUSEO DE TRAJE

PERSONAJES DEL BOSQUE

Este es el sugerente título de la fotografía que Ouka Leele realizó en Mallorca en el verano de 1986. Se trata de una imagen que la autora hizo por encargo del Centro de Diseño y Moda del Ministerio de Industria y que formó parte de la campaña de promoción de la marca *Made in Spain*, destinada a la proyección internacional de la moda española. Las imágenes de esta campaña solían publicarse en las ediciones francesas e italianas de revistas como *Vogue*, *Marie Claire* y *Elle*, pero también en anuncios televisivos.

Fue adquirida por el Ministerio de Cultura en ARCO, en el año 2006, y, por resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, asignada al Museo del Traje. CIPE. Desde esta fecha se exhibe en la entrada del Museo.

Ouka Leele realizó múltiples fotografías para cumplir con el encargo que le hizo el Ministerio de Industria. De las que finalmente vieron la luz conocemos dos: ésta que nos ocupa y una segunda muy similar y que la autora coloreó.

La pieza *Personajes del bosque* del Museo del Traje es una fotografía de gran tamaño que mide 5 metros de anchura y 3.46 de altura y se encuentra entre las obras de mayor formato que Ouka Leele haya realizado. La autora en esta ocasión lleva a cabo una fotografía en blanco y negro, en la que utiliza el aluminio como soporte. La imagen muestra a doce personajes, todos ellos jóvenes –incluso algunos niños– dispuestos en diferentes planos e insertos en un paisaje de bosque rocoso.

Ouka Leele. *Personajes del Bosque*. 1986.

Ouka Leele. 1986.

Segunda fotografía de la serie realizada para el Ministerio de Industria.

Los tres personajes del primer plano aparecen de medio cuerpo y en semiperfil derecho, y, además, los tres llevan sombreros de diversas formas y tamaños. En un segundo plano aparecen los que podemos calificar como los cuatro personajes principales de la escena, todos de cuerpo entero, y dos de ellos mirando directamente al espectador. Después, en un tercer, cuarto, quinto y hasta sexto plano, se van diseminando diversos personajes que miran directamente al espectador y que conforman una imagen ciertamente inquietante, envueltos en un halo de misterio y creando una atmósfera que se puede calificar como surrealista. En toda la escena se trasluce una especie de calma aparente que parece presagiar un mundo fantástico, aunque quizá también terrible. Ningún personaje parece estar unido a otro, ninguno se mira entre sí, todos parecen estar solos, aunque están juntos en el paisaje. La indumentaria que llevan los personajes -diseñada por Sybilla- ayuda a crear esta atmósfera inquietante.

Estando Ouka Leele de vacaciones en Mallorca, recibió el encargo y en seguida se puso manos a la obra. Según describe la autora, entró en contacto con Sybilla, que también estaba en la isla, y decidieron hacer varias sesiones. Sybilla se ocupó de llevar trajes y accesorios que tenía en aquel momento en su casa; por su parte, Ouka Leele le preguntó a amigos y conocidos, también a gente que encontró por la playa, si querían posar para una fotografía; en la foto no hay por lo tanto modelos profesionales. Así se gestó la imagen que hoy disfrutamos.

Un detalle importante es el de los extraños sombreros que llevan algunos de los personajes: a excepción del sombrero-barco y del que lleva un ramo de rosas diseñados por Sybilla, los demás 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.

Las dos fotos que finalmente conocemos traslucen también una forma de vida espontánea pero a la vez muy elaborada intelectualmente; eran los años 80.

LA INDUMENTARIA EN *PERSONAJES DEL BOSQUE*

Los trajes que aparecen en la fotografía, como ya hemos señalado, habían sido diseñados por Sybilla por la misma época en que se realizó la fotografía, los años 1985-86. Algunos de los diseños que se muestran constituyen un primer ensayo de lo que luego serían “clásicos Sybilla”.

Podemos comenzar destacando los bañadores que avanzan ya la línea que denominamos “mostrar-tapar”: se trata de prendas realizadas con formas recortadas y en un intenso color negro, que años después llevaría a su cumbre con el diseño del “Vestido España” que forma parte de las colecciones del Museo del Traje. CIPE.

Es también notable el diseño del vestido estrellado sin mangas, cuyo principal motivo decorativo fue utilizado por Sybilla en los diseños de variadas prendas. Realizó posteriormente versiones “estrelladas” en trajes con manga larga o incluso en chalecos, como podemos ver en la estupenda foto que realiza Ouka Leele, también en 1986, y que la fotografía titula *Para Sybilla*

Son también importantes los pantalones con tirantes del mismo tejido, así como el vestido con anchas tiras cruzadas que dejan al descubierto los pechos. Por último podemos destacar otro “clásico Sybilla”: el vestido con tirantes a modo de pequeños cuernos. Se trata de un traje de sencillez aparente, en el que los tirantes se anudan al cuello y se curvan formando lo que podría recordar a los cuernos del toro, motivo que Sybilla mejoró y estilizó años después en el “Vestido España”.

Detalle del “Vestido España” de Sybilla. 1994.
Museo del Traje. CIPE (MT092869)
Foto: Lucía Ybarra Zubiaga.

Ouka Leele. *Para Sybilla*. 1986.

MODELO DEL MES DE MAYO

Sólo podemos añadir lo ya señalado para los sombreros, que tanto por las formas como por los materiales ayudan a crear ese ambiente onírico que respiran los personajes.

Esta imagen justifica la calificación de la fotografía como “Arte”, tal y como señala Antonio de Senillosa: “Una fotografía es buena, o inteligente, cuando su realismo está atemperado por una mirada estética y una recreación artística, o cuando su realismo es tan absoluto que es capaz de provocar ese movimiento revulsivo que Roland Barthés llama éxtasis fotográfico”¹.

BÁRBARA ALLENDE GIL DE BIEDMA

Bárbara Allende nació en Madrid en 1957 y ya con 19 años publicó sus primeras fotos en blanco y negro. En estos primeros años entró en contacto con artistas como Ceesepe, Alberto García-Alix o El Hortelano. Abandona la idea de hacer la carrera de Bellas Artes y

Ouka Leele. *Peluquería*. 1979-1980.

decide seguir una formación autodidacta. Su nombre artístico tiene su origen en una obra de El Hortelano: un mapa de estrellas inventado por él, en el que aparecía una constelación llamada Ouka Lele; a Bárbara le fascinó este cuadro y decidió firmar así sus obras. En 1999 decide añadirle una “e” y comienza a firmar como Ouka Leele.

Es en 1978 cuando se traslada a Barcelona y empieza a realizar fotografías en blanco y negro que después colorea con acuarelas, peculiaridad que ha sido una de las características de la artista. En Barcelona realizó la serie que tituló “Peluquería” y que se expuso por primera vez en 1979 en la Galería Spectrum.

En 1980 expuso “Peluquería” en Madrid y en ese mismo año realizó una de sus fotografías más conocidas y no por ello menos asombrosa, *El beso*.

En 1981 vuelve a Madrid, decide quedar-

FOTOGRAFÍA DE OUKA LEELE: *PERSONAJES DEL BOSQUE*

se a vivir allí aquellos años de “la movida”, y colabora con Almodóvar en el diseño de los sombreros de *Laberinto de Pasiones*.

Quizá fuera 1987 uno de los años más importantes de su carrera, ya que expuso en la Bienal de Sao Paulo, realizó el montaje de La Cibeles en Madrid (fotografía coloreada en la que quiso representar el mito de Atalanta e Hipómenes) y además inauguró la exposición retrospectiva *Ouka Lele. Fotografía 1976-1987* en el entonces Museo Español de Arte Contemporáneo.

Ouka Leele es un ejemplo de artista polifacética que, además de la fotografía, cultiva la pintura, la poesía o el diseño. Ella misma ha señalado que entiende la fotografía como “poesía visual, una forma de hablar sin usar palabras”.

de Fotografía, reconocimiento que le hace retomar y revisar su obra fotográfica. También en los últimos años se ha acercado al mundo del cine y del teatro: en 2007 diseñó la escenografía y el vestuario de la ópera *Curlew River* de Benjamín Britten. Ha trabajado además junto al director de cine Rafael Gordon en el montaje de la película *La mirada de Ouka Leele*, que transcurre en gran parte en Ceutí (Murcia), durante la elaboración de un mural al aire libre de casi 30 x 10 metros que la propia artista ha denominado *Mi jardín metafísico*.

Su obra se ha expuesto internacionalmente en ciudades como París, Londres, Tokio, Sao Paulo o Nueva York. En abril de 2008 ha inaugurado la exposición *Ouka Leele. Inédita* en el mismo lugar en el que se llevó a cabo su exposición del año 1987: las salas del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, hoy Museo del Traje. CIPE.

En 2005 le fue concedido el Premio Nacional

Ouka Leele en el Museo del Traje, bajo su obra *Personajes del Bosque*. 2008
Foto: Munio Rodil.

SYBILLA SORONDO

Sybilla nace en Nueva York en 1963, y ya con 20 años abre un taller de ropa a medida en Madrid y presenta públicamente su primera colección. Dos años más tarde, en 1985, comienza la comercialización de sus colecciones después de celebrar su primer desfile en el Salón Gaudí de Barcelona. Durante la preparación de este primer desfile profesional es cuando se fragua el equipo de colaboradores que trabajará con ella durante años: Begoña Sirera, Luís Arias, Adolfo Olmeda y Victoria Barrera, entre otros.

Es también en este año de 1985 cuando firma con el productor Alberto Guardione un contrato de licencia, y comienza la producción industrial de sus colecciones de ropa y su distribución a nivel nacional. De esta forma nació la marca **Sybilla**.

En 1987 lanza una línea de ropa de cama que ya se ha convertido en un clásico; también en ese año firma un contrato con la compañía italiana Gibó, lo que supone su lanzamiento internacional. Desde ese momento celebrará desfiles y presentaciones regularmente en Milán, París, Nueva York... Paralelamente se lanzan al mercado mundial sus colecciones de zapatos, bolsos, ropa de punto y lencería de cama. En 1989 inicia su colaboración con la empresa japonesa Itokin, que se ocupa de la explotación de su marca en Japón; abre su tienda en Tokio y comienza a vender en los principales grandes almacenes del país; y presenta sus líneas de accesorios (paraguas, sombreros, pañuelos, gafas, bisutería...). En la primavera presenta en Tokio la colección de invierno "Aeropuerto" en un desfile que plantea como una parodia de su propio estilo de vida. Sybilla utiliza la música, los peinados y a determinadas amigas que utiliza como eventuales modelos.

Ouka Leele. *Retrato de Sybilla*. 1985.

Tras esta actividad febril comienza a plantearse abandonar los desfiles como forma de presentar las colecciones, y en 1991 realiza el último; lo hizo en París.

Es ya en 1993 cuando aparece la primera colección de *Jocomomola*² para Japón. Sybilla considera fundamental dotar de personalidad propia y potente a *Jocomomola*, alejándose todo lo posible de la marca Sybilla.

En estos años decide dedicar tiempo a su maternidad: tiene dos hijos, y se aleja temporalmente de la escena de la moda internacional, aunque colabora en proyectos esporádicos. Blanca LÍ, coreógrafa granadina, y amiga, que vive en París, le encarga el vestuario de un espectáculo que está preparando sobre Salomé. Sybilla realiza unos sorprendentes vestidos sonoros que durante la coreografía participan en la ejecución de la partitura.

A partir de 1996 el proyecto *Sybilla Casa*, la línea de decoración, comienza a hacerse realidad: velas, lámparas, artículos de plata, alfombras... van apareciendo en el mercado. La vela "Candelabro" se hizo muy popular, y hoy ya es un clásico.

En 1998 se lanzan sus colecciones de novia y vestidos de noche. Esta última línea, *Sybilla Noche*, se presenta con éxito en París en marzo de 2000, y se inicia así su distribución internacional.

En 2003 celebró sus 20 años de profesión con una exposición organizada por Moda Barcelona y el FAD (Fomento de las Artes Decorativas) en el marco de la *Barcelona Fashion Week* y "el año del diseño, 2003", y además fue una de las actividades paralelas a la Pasarela Gaudí. El comisario fue Antonio Alvarado y la exposición se tituló: *20 años no es nada.... y feliz la mirada*. De Alvarado Sybilla comenta que sin su ayuda tal exposición no hubiera sido posible³.

Recientemente la diseñadora ha lanzado una línea de joyería con el estilo inconfundible que caracteriza sus creaciones: diseños sencillos de líneas puras. Hoy es considerada una de las más importantes diseñadoras españolas. Gracias al trabajo de autores como Sybilla, el diseño de ropa se plantea como una de las artes industriales a tener en cuenta.

Sybilla. *Vela-candelabro*. 1997.

EL MADRID DE LOS 80 COMO NEXO DE UNIÓN.

El nexo de unión entre Ouka Leele y Sybilla, al margen del evidente talento que ambas muestran en sus respectivos trabajos, se basa en que ambas han sido incluidas desde sus inicios dentro de ese movimiento cultural que se ha dado en denominar “la movida madrileña”. Ambas forman parte del imaginario intelectual que todos tenemos sobre “la movida” y las dos son la prueba evidente, o la coartada, para exponer que tal movimiento estaba integrado por todo tipo de artistas y no se limitó al mundo de la música.

Es importante señalar que tanto Sybilla como Ouka Leele han desarrollado luego, en el transcurso de los veinte años posteriores a “la movida”, una extensa y prestigiosa obra. Pero en sus inicios ambas coincidieron como parte integrante del movimiento cultural urbano que se desarrolló en Madrid en los años 80. Sybilla en el 85 tenía 22 años y Ouka Leele 28.

Fue afortunadamente un momento en el que Madrid brilló con luz propia, y en el que podríamos destacar un gran número de artistas que se movían por la ciudad. Artistas –algunos- que hoy definiríamos como “alternativos”, y cuyos trabajos iban desde el cómic al cine, desde el diseño al rock, el pop, la fotografía, la pintura o el teatro. Podríamos citar decenas de nombres, de los cuales hoy muchos son artistas consagrados y con prestigio. Tanto Ouka Leele como Sybilla se convirtieron, sin que ninguna de ellas lo pretendiera, en paradigmas de sus respectivas disciplinas artísticas: lo que Almodóvar fue al cine, Ouka Leele lo fue a la fotografía y Sybilla, al diseño.

En 2003 Sybilla concedió una entrevista al diario *El País* con motivo de la inauguración de la exposición *20 años no es nada...* en la que se le preguntaba por “la movida”, y su

respuesta nos acerca un poco más a lo que sucedió durante aquellos años en Madrid:

“Entonces me sentía un poco fuera, pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que estaba en pleno remolino. Era estupendo, todo parecía posible, nos íbamos a comer el mundo. Volví a Madrid de París, donde trabajaba, y me parecía el paraíso. La gente que se reía por la calle. La noche, las pintas... tanta energía. Podía haberme quedado en París para intentar ser un asistente de un asistente de algún diseñador, parecía una locura venir a Madrid a hacer moda, no había nada.... Pero lo tenía claro, no me quería perder lo que estaba pasando. Empecé vendiendo camisetas por los bares, en las fiestas. Al final resultó que estaba en el buen sitio, en el buen momento. Madrid empezó a despertar la curiosidad. Llegaban periodistas extranjeros que nos visitaban como animales raros en un zoológico. Creo que no éramos conscientes en ese momento de hasta qué punto el Ayuntamiento de Madrid de entonces, con Tierno Galván, apoyaba y fomentaba que todo esto fuera tomando forma. ¡Cómo han cambiado las cosas!”.

Por su parte, Ouka Leele, en la larga entrevista que le hace J. D. Álvarez⁴ en 2006, responde sobre la movida:

“En realidad empezó a finales de los años 70 en Barcelona. (...) Había mucha libertad, mucha creatividad. Los que íbamos a Barcelona fuimos los que luego hicimos *la movida* en Madrid (...) Cada vez empezaron a pasar más cosas, se iba juntando más gente (...). Fue algo espontáneo. No es un movimiento artístico preparado por un grupo (...) Internacionalmente todo el mundo tenía los ojos puestos en Madrid. Al principio me parecía muy interesante, yo pensaba que estábamos viviendo algo como lo que pudieron vivir los surrealistas. Yo lo vivía artísticamente, pero muchos otros lo han hecho de manera más política o tomando copas y drogas, pero eso nunca me ha llamado la atención (...) Y tan espontáneo como empezó, tan natural, desapareció.”

NOTAS

(1) Antonio de Senillosa: Catálogo de la Exposición: *Ouka Lele. Fotografía 1976-1987*. Museo Español de Arte Contemporáneo. 1987.

(2) “Jocomomola” nace como colección independiente donde puedo sentirme libre del ‘espíritu Sybilla’. Divertirme, innovar. Chicas que hacen ropa para chicas, trabajo en equipo, ropa bonita y fácil, sin pretensiones. Es más un intento de recuperar la espontaneidad que una estrategia comercial.” Sybilla; catálogo de la exposición *20 años no es nada... y feliz la mirada*, 2003. Pág. 57.

(3) “Sin Antonio Alvarado, no me hubiera atrevido. Él tiene su versión de los hechos, siempre estuvo cerca. Con humor, amor y grandes dosis de ironía, me ha ayudado a volver atrás. Valora y aprecia el trabajo realizado como pocas personas pueden hacerlo, pero su mirada irreverente le quita seriedad al asunto. Me ha hecho de guía en mi propio armario.” Sybilla; Catálogo de la exposición *20 años no es nada.... y feliz la mirada*, 2003. Pág. 19.

(4) J.D. Álvarez: *Ouka Leele. Biografía. Esa luz cuando justo da el sol*. 2006.

BIBLIOGRAFÍA

Catálogo de la Exposición: *Ouka Lele. Fotografía 1976-1987*. Museo Español de Arte Contemporáneo. 1987.

Collado, Gloria: *Madrid: años 80. Imágenes de la movida*. 1994.

Catálogo de la exposición: *20 años no es nada... y feliz la mirada*. 2003.

Figueras, J.: *Moda española. Una historia de sueños y realidades*. 2003.

VV.AA: *Genio y figura. La influencia de la moda española en la moda*. 2005.

Ouka Leele: *Ouka Leele. El nombre de una estrella*. 2006.

J.D Álvarez: *Ouka Leele. Biografía. Esa luz cuando justo da el sol*. 2006.

Catálogo de la exposición: *Ouka Leele inédita*. Museo del Traje. CIPE. Ministerio de Cultura. 2008.

Teresa García Cifuentes es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó estudios de Antropología en la Universidad de la Sorbonne, en París, y de postgrado en Museología en la Escuela del Louvre. Desde 2001 es funcionaria del Ministerio de Cultura -Técnico de Museos- habiendo iniciado su labor profesional en el Museo del Ejército dentro del Departamento de Documentación. En 2004 se traslada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como Jefe de Almacén de Obras de Arte. En la actualidad, y desde 2006, trabaja en el Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico en el Departamento de Documentación, siendo además la responsable de la colección de Artes Gráficas.

MODELO DEL MES. CICLO 2008

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos, 12:30 horas
Duración: 30 minutos
Asistencia libre

ENERO: Brial del siglo XIV.
Amalia Descalzo Lorenzo.

FEBRERO: Pastor extremeño.
Ana Guerrero Melguizo.

MARZO: Traje sastre ca. 1905.
Marta Blanco Carpintero.

ABRIL: Traje de maja ca. 1801.
Raquel Gómez del Val.

MAYO: Fotografía de Ouka Leele: *Personajes del bosque*.
Teresa García Cifuentes.

JUNIO: Joyas para el luto.
Mª Antonia Herradón Figueroa.

SEPTIEMBRE: Interiores.
Mercedes Pasalodos Salgado.

OCTUBRE: Dama oferente del Cerro de los Santos.
Irene Seco Serra.

NOVIEMBRE: Traje de Elio Berhanyer.
Pablo Pena González.

DICIEMBRE: Tesoros del Pasado.
(Pieza y ponente por determinar).

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Teléfono: 915504700. Fax: 915446970
Departamento de difusión: difusion.mt.@mcu.es
<http://museodeltraje.mcu.es>

Nº INV. MT101183

Centro de
Investigación
del Patrimonio
Etnológico

