

L'artiste espagnole Ouka Leele (1957-2022) Les photographies peintes des années 1980 et 1990

Université Pour Tous

13 juin 2025

PLAN

1. Présentation de l'artiste

- 1.1. Quelques éléments biographiques
- 1.2. La photographie peinte

2. La série *Peluquería (Salon de coiffure)* (1979-80)

3. La mise en scène

- 3.1. Mise en scène et instant décisif
- 3.2. Mise en scène et artifice
- 3.3. Mise en scène et intertextualité / intericonicité

4. Le portrait et l'autoportrait

- 4.1. Le portrait
- 4.2. L'autoportrait

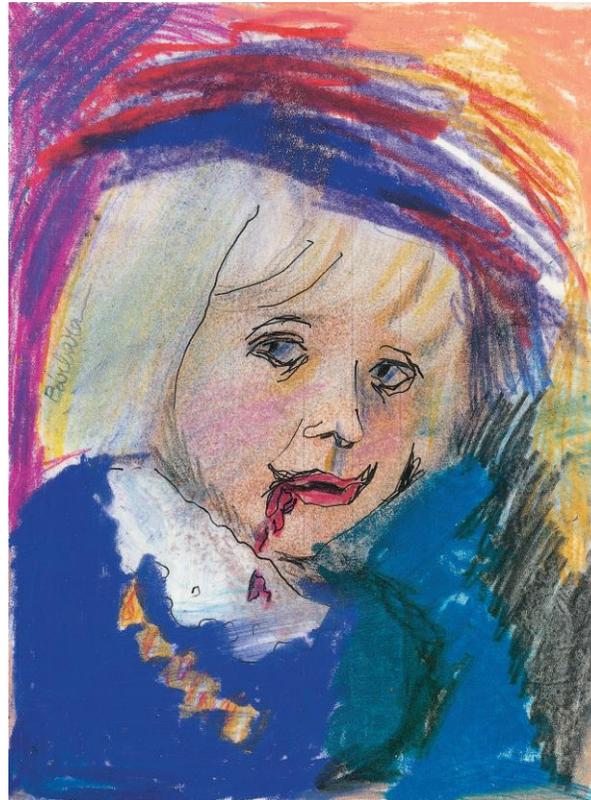
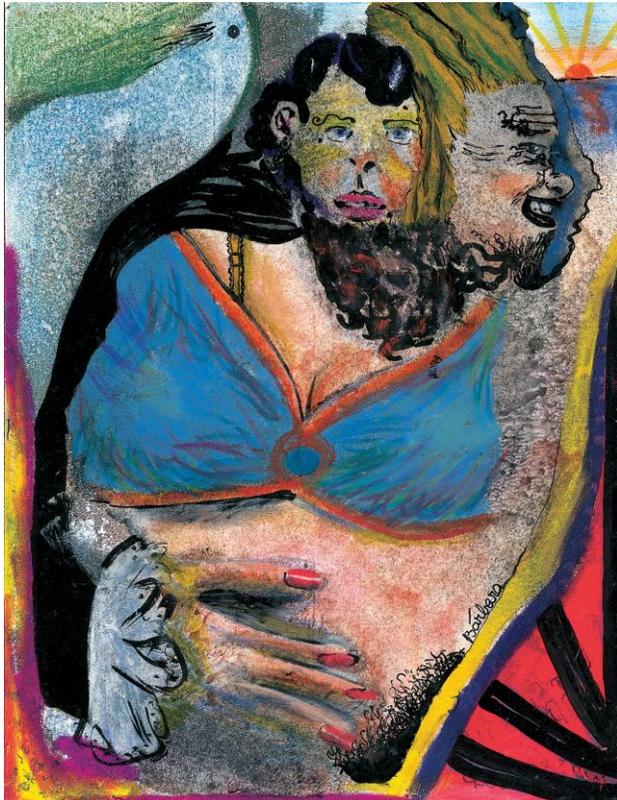
5. Les natures mortes

Conclusion

1. Présentation de l'artiste

1.1. Quelques éléments biographiques

« Mon père était architecte et il aimait dessiner. Mon grand-père était peintre, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort très jeune, je crois qu'il avait cinquante ans. Quand nous allions chez lui, à Bilbao, cela me semblait fascinant de tomber sur des choses qui lui avaient appartenu. Je me rappelle une pièce haute, comme un grenier, où tout était comme il l'utilisait... c'était une pièce magique, pleine de choses incroyables, des palettes pleines de couleurs, des chevalets, qui ressemblaient à des chevaliers fantômes, des tableaux, des dessins, toutes sortes de choses. Mon grand-père était aussi photographe et il avait énormément d'appareils photo en bois, avec leur toile noire pleine de poussière. Plus tard, on m'a aussi expliqué que mon arrière-grand-père a été ami de Sorolla. Tout ce passé donnait à notre maison une atmosphère très artistique. » (*Ouka Leele. El nombre de una estrella*, p. 9)

Deux exemples de la série *La prophétie du capitaine* (1974)

La revue *Nueva Lente*

Pablo Pérez Mínguez (1946-2012)

Premières photos en noir et blanc de Bárbara Allende

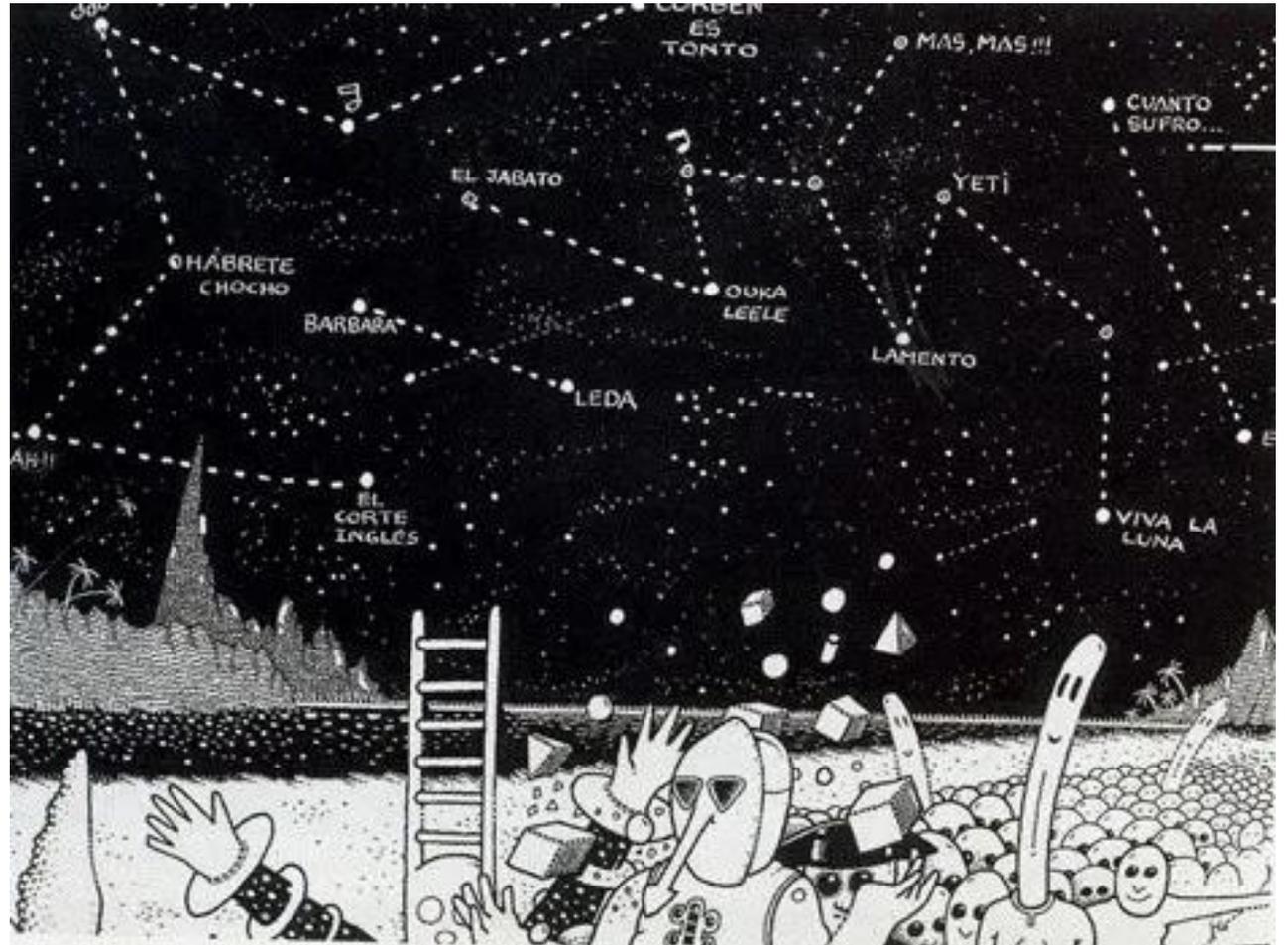

Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez) (1958-2018)

El Hortelano (José Morera) (1954-2016)

Carte d'étoiles inventée par El Hortelano
(*Europa Requiem*, 1977)

Javier Vallhonrat, *Ouka Lele* (1983)

Pablo Pérez-Mínguez, *Ouka Lele*
(1983)

Alberto García-Alix, *Ouka Lele*

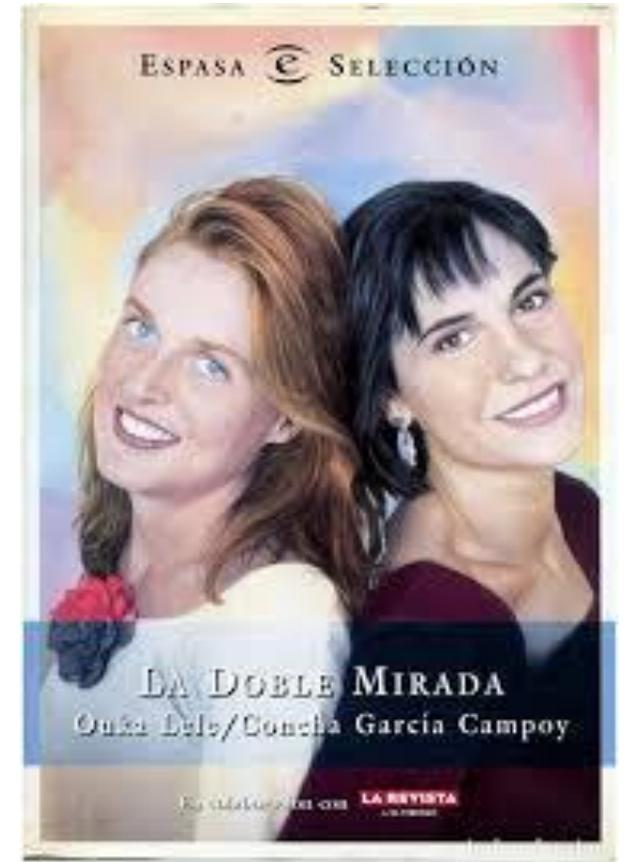
La série *Peluquería* dans le film de Pedro Almodóvar, *Le labyrinthe des passions* (1982)

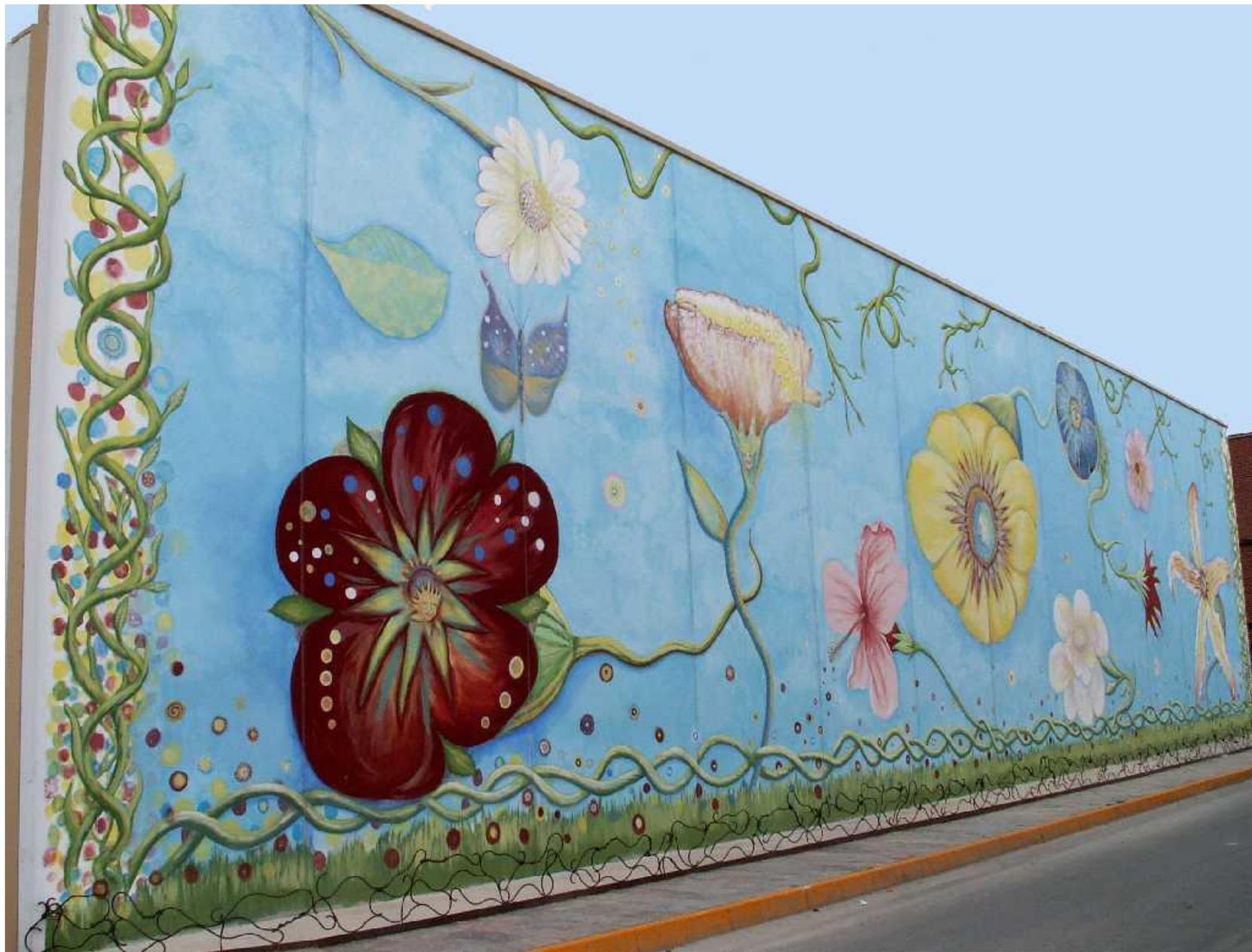

Ouka Leele, *La sensibilidad* (1996)

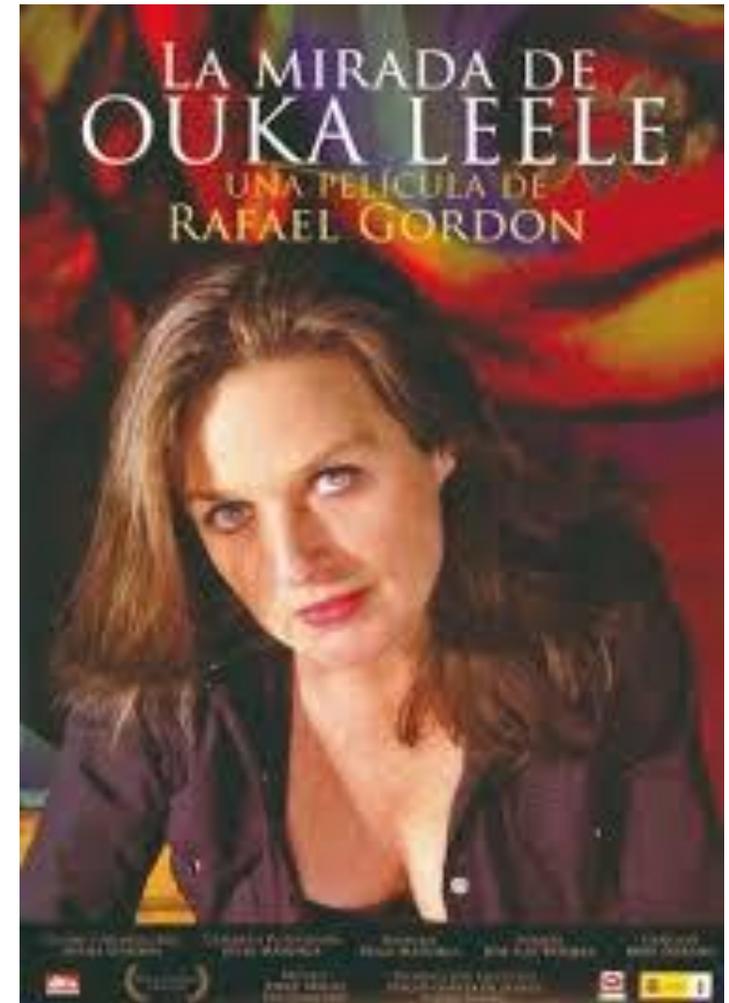

Imagina-Almediterránea (1992)

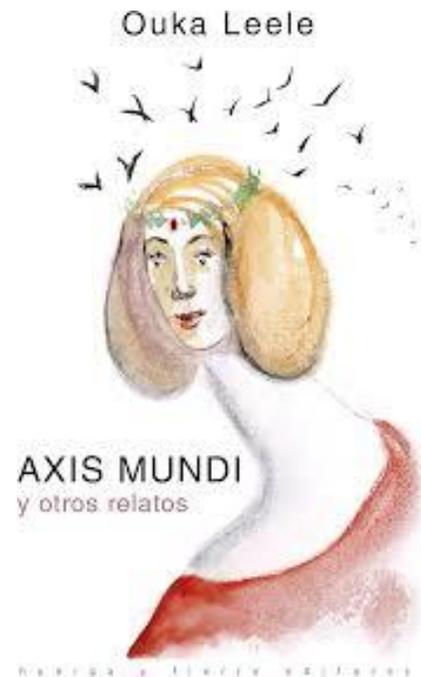

Ouka Leele, *Mi jardín metafísico* (fresque à Ceutí, Murcie)

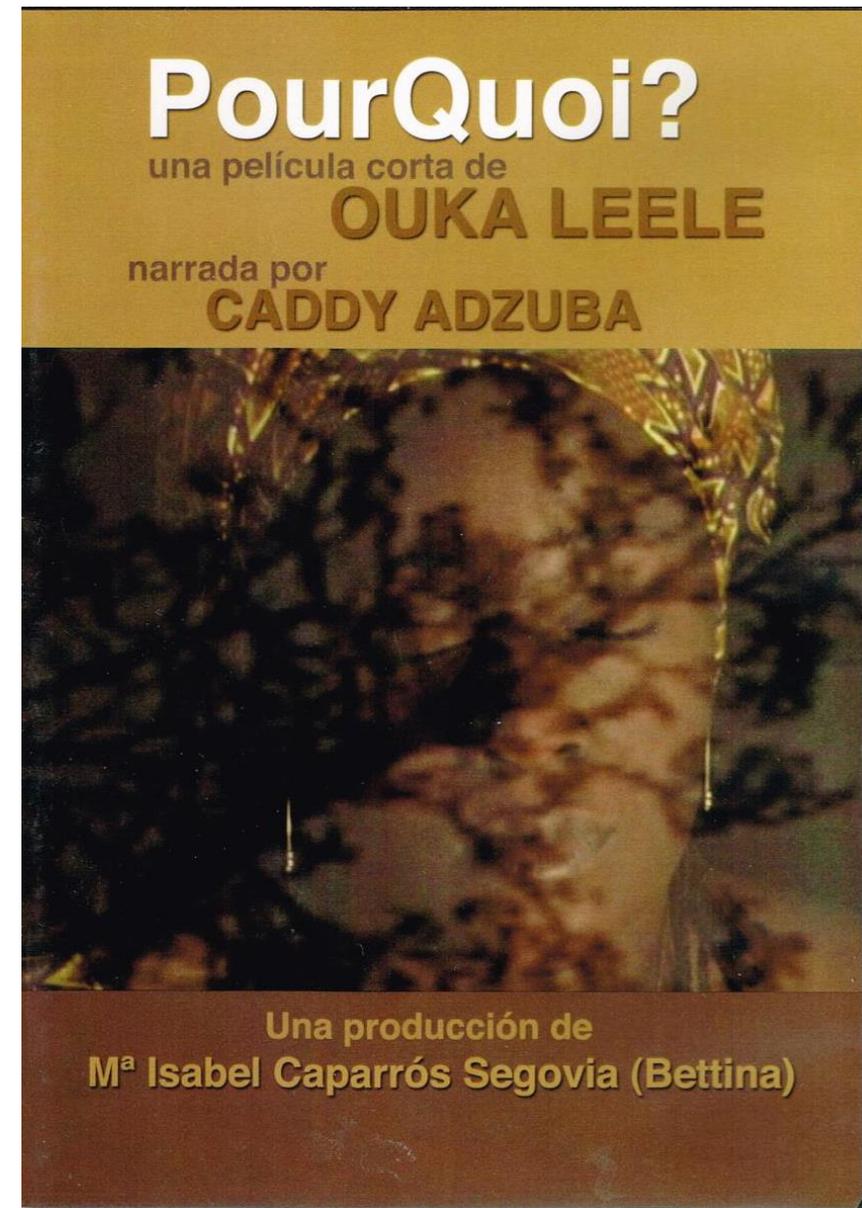
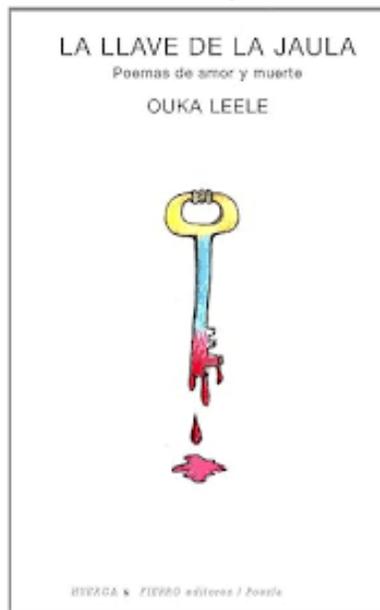

Ouka Leele, *Menina liberada* (2007)

Recueils de poésie

2014

1.2. La photographie peinte

Pierre et Gilles, *For ever* (Stromae)

“J’ai le souvenir que, lorsque j’étais enfant, je me vois chez quelqu’un, un de mes amis ou un ami de mes parents, et je me mettais à peindre des photos ou des cahiers. Et les gens ont tout gardé.”

Equipo Yeti (Félix Lorrio), *Los Reyes Magos* (Nueva Lente n°73)

José Ortiz Echagüe, exemple de photo pictorialiste en Espagne

Le pictorialisme était un mouvement esthétique de la photographie (fin du 19e et début du 20e siècle) qui consistait à retoucher une photographie afin qu'elle ressemble à de la peinture.

Edward Steichen, *Sunrays – Paula* (1889)

2. La série *Peluquería* (1979-1980)

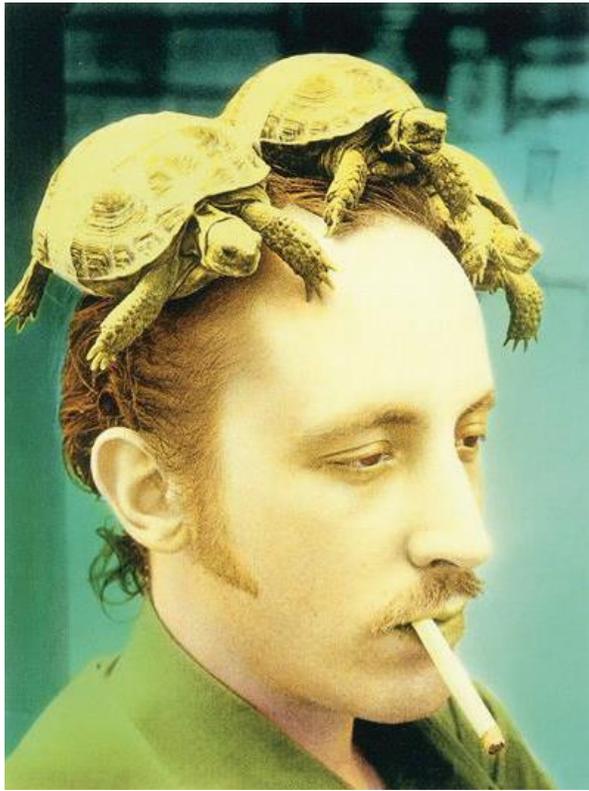

Niña con árbol (1977-78)

« La photo est ce qui reste, mais l'art était le tout »
(Ouka Leele, à propos de *Peluquería*)

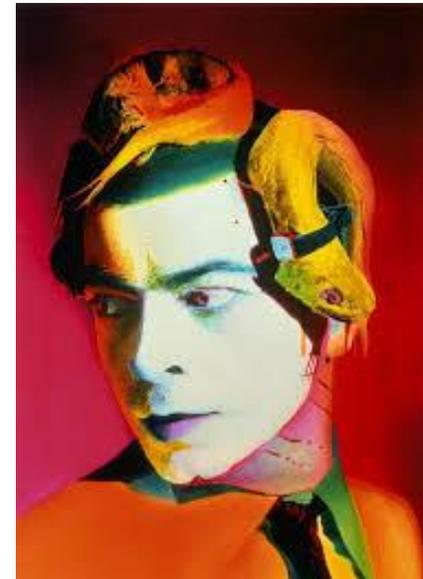
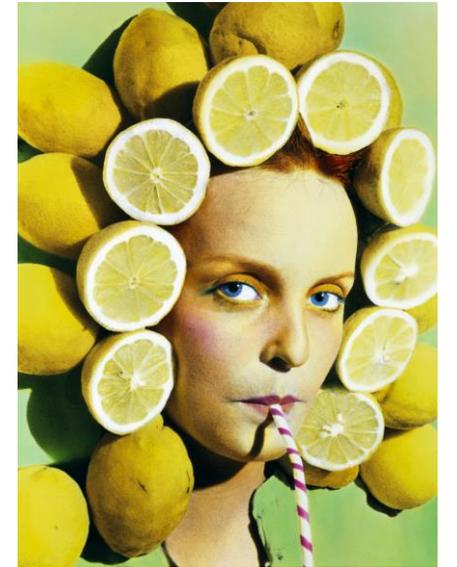
Autorretrato. Semilla de peluquería (1978)

Peluquería (1979), et une image en noir et blanc de la session photographique prise à Barcelone

Performance *Peluquería*

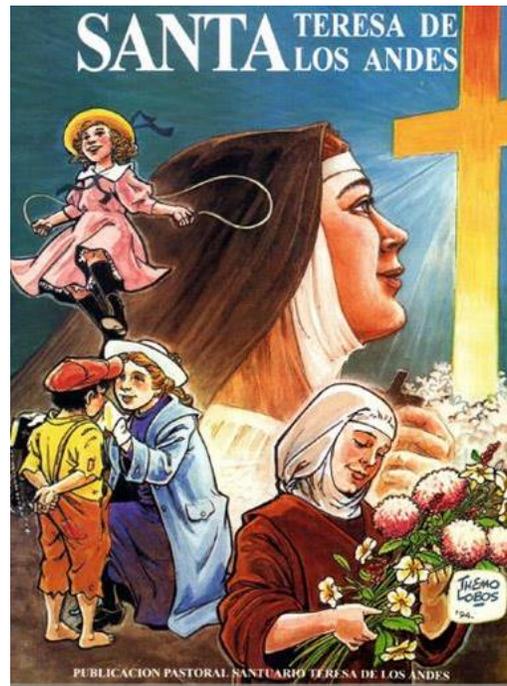
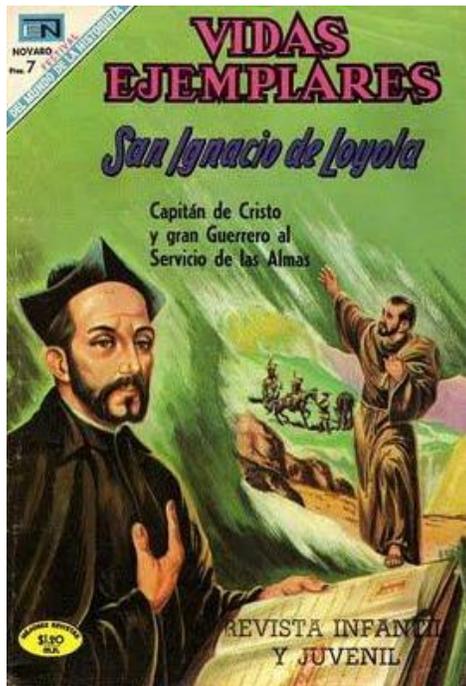

Quelques exemples de *Peluquería*

Ouka Leele lors de l'inauguration de la série *Peluquería* à la galerie Redor de Madrid (1980)

Ouka Leele s'est inspirée de BD religieuses qu'elle lisait quand elle était enfant

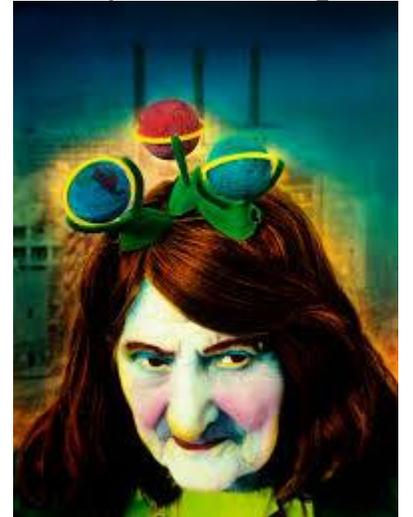
Le Greco, *El Expolio*
(1577-79)

« *Peluquería* manifeste sans pudeur son obsession pour les objets populaires: les ventilateurs, les téléviseurs, les calculatrices, les bouteilles de soda...; symboles du progrès transformés en symboles de la parodie sociale dans laquelle elle est immergée. Mais l'esprit critique de l'art pop est absent. L'artiste opte pour le visage aimable, amusant et populaire des objets et l'impact de ceux-ci une fois re-construits et re-situés » (*Pulpo's bulevar. Ouka Leele en su laberinto*, p. 23).

Elsa Schiaparelli

3. La mise en scène

3.1. Mise en scène et instant décisif

Henri Cartier-Bresson, *Gare Saint-Lazare* (1932)

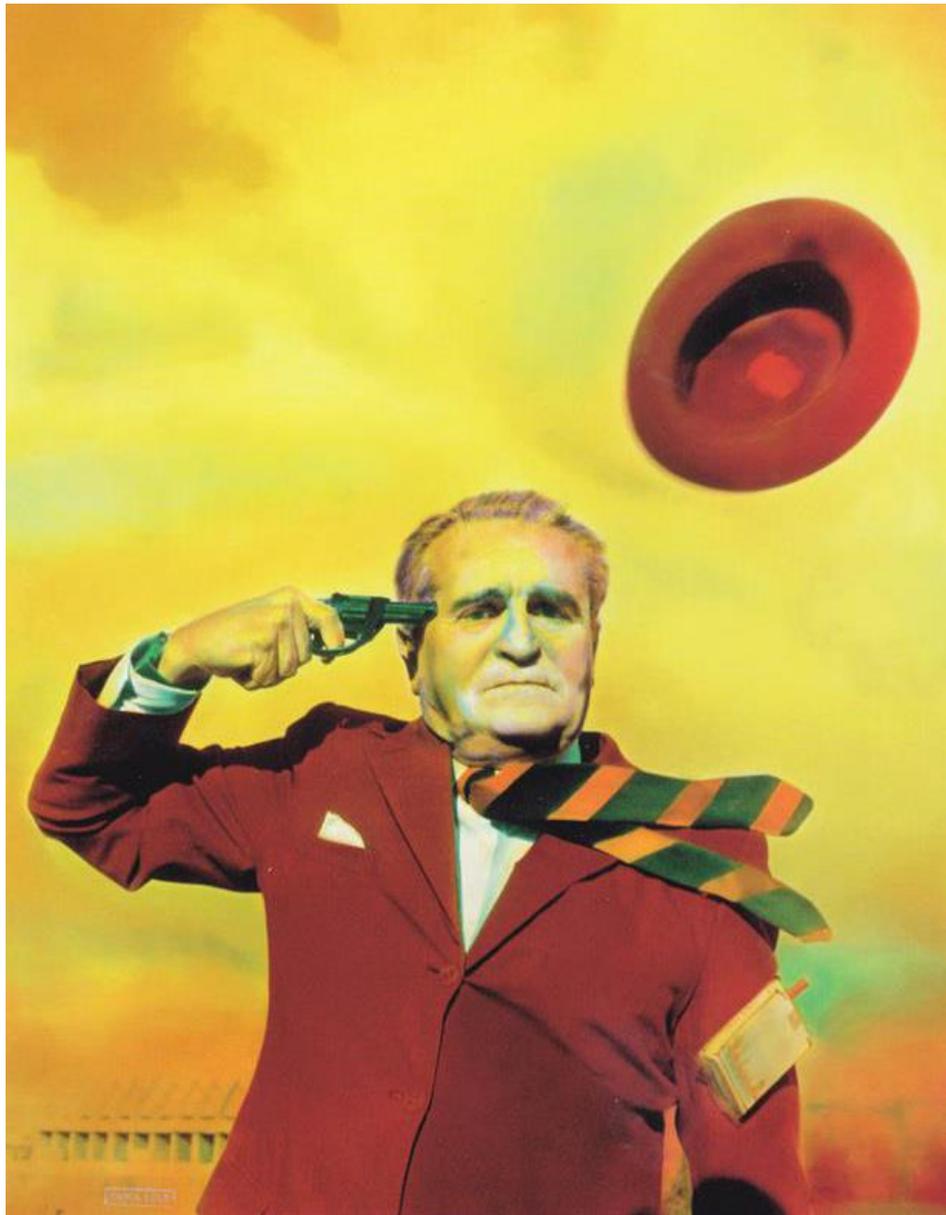

Retrato con jarrón (1982)

Hoy viene mi psiquiatra (1980)

Deux exemples de faux instants décisifs chez Ouka Leele

Ouka Leele, *Un domingo por la mañana* (1982)

Robert Capa, *Mort d'un soldat républicain* (1936)

Eddie Adams, *Saigon Execution* (1968)

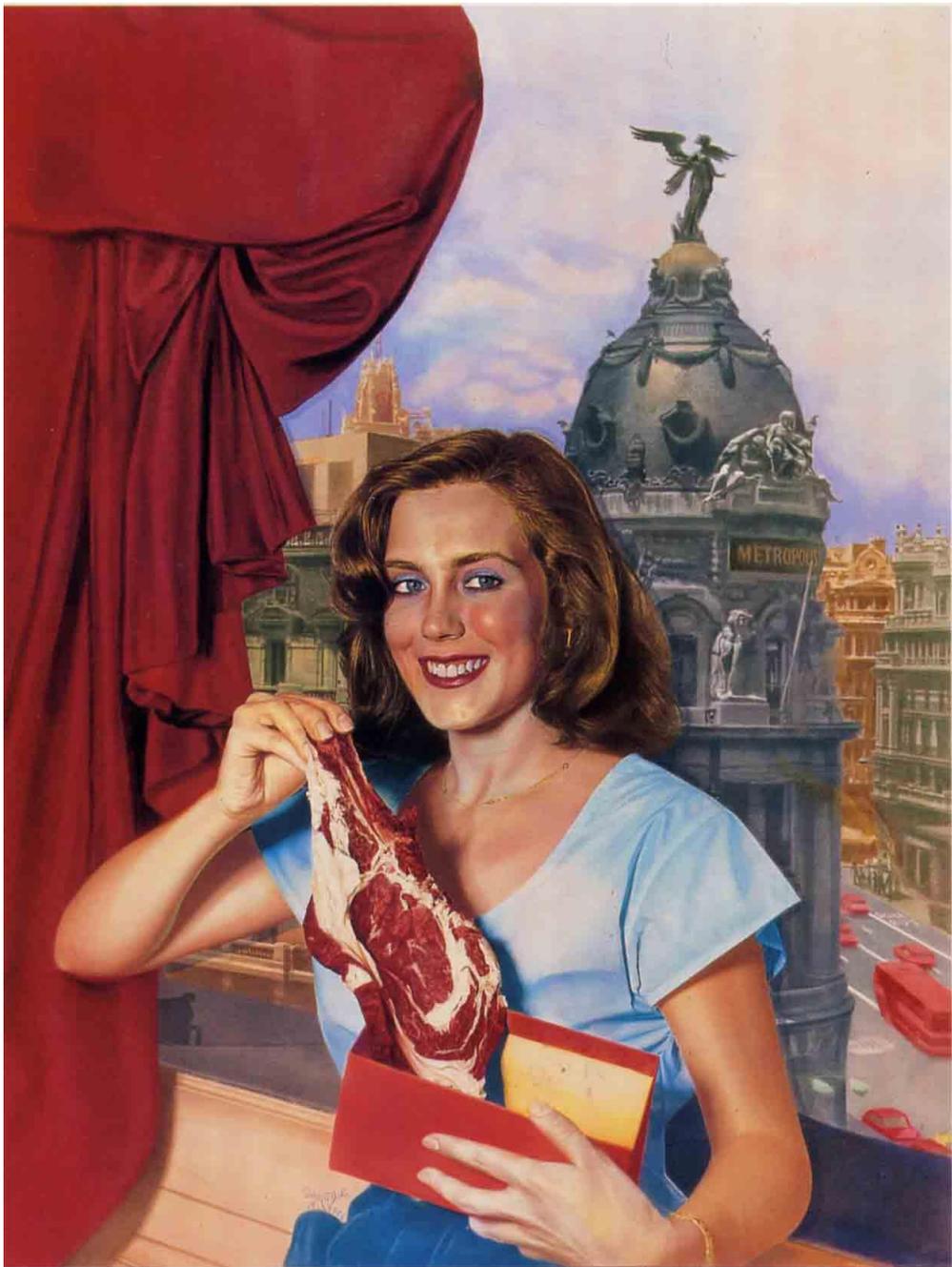
« “Tout photographe rêve de capturer cet instant, ce moment magique du passage de la vie à la mort”, écrit David Hume Kennerly, lauréat en 1972 du prix Pulitzer pour une image de la guerre du Vietnam. Parce qu’elle est autant l’expression du hasard que de la promptitude du photographe à saisir la quintessence d’un drame, la représentation de l’instant fatal s’impose très tôt dans l’histoire du photojournalisme comme une image d’exception » (Vincent Lavoie, *Photojournalismes*, p. 54).

3.2. Mise en scène et artifice

El Hortelano fabrica peces sólo con agua (1984)

« Tout le prix de l'artifice est dans ce passage –à la fois immédiat et inévitable- du regard dupé au regard lucide, dans cette illusion et ce désenchantement successifs » (Emmanuel Bouju, « L'esthétique du trompe-l'œil ou la narration ironique »)

Madrid (détail)

Madrid (1984)

Elle me regarde de face
Pour moi, c'est Madrid,
Derrière les rideaux, on voit, voilée de
blanc,
La Gran Vía et ses voitures
Et un de ces anges qu'il y a
Sur les toits de Madrid

Elle me regarde de face
C'est le visage de Madrid
Elle met des fleurs dans un vase
Et à la radio passe « blanca y radiante va
la novia » ou « cachito, cachito, cachito
mío, pedazo de cielo que Dios me dio »
Et au fond, un autre rideau d'une autre
fenêtre
Flotte et se remplit de reflets, de cette
lumière qu'il n'y a qu'à Madrid à midi.

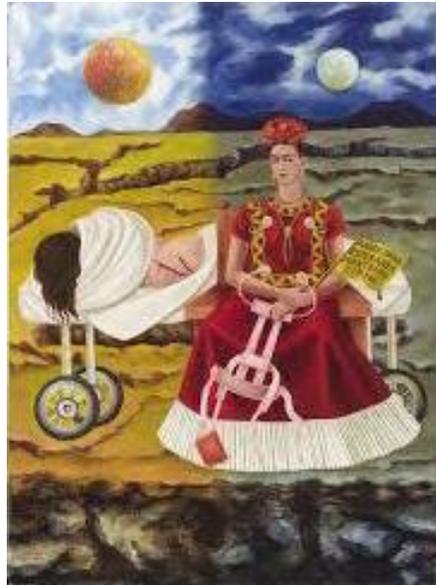
Et cette odeur fraîche, délicieuse,
attachante, enfantine, comme celle
d'une rue polluée, entre.

Ouka Leele, *Carne de mi
carne, chuleta de mi
corazón* (1984)

Que reste-t-il de ces villes sans ces costumes qui en font une ville moderne, une ville « à la mode » ? Ces photos [de la movida] indiquent peut-être qu'il ne reste rien sous le simulacre car ce dernier transforme tout en pur spectacle ; ou elles montrent peut-être précisément qu'on n'y a pas accès parce que la réalité est, précisément, le *rien* déguisé, mis en scène. Derrière le masque se trouve le vide. La réalité a disparu derrière la logique du spectacle et du marché. (Cristina Moreiras, à propos de la photographie de la movida)

3.3. Mise en scène et intertextualité /intericonicité

Pour son œuvre *Arbol de la esperanza mantente firme* (1987), Ouka Leele a emprunté le titre d'un tableau de Frida Kahlo de 1946

Ouka Leele, *El misterio de la vida* (1990)

Dürer, *Adam et Eve* (1507)

Ouka Leele, *Peor imposible* (1985)

Diego Vélasquez, *Les Ménines* (1656-1657)

Ouka Leele, *Inocencia y juventud* (1984)

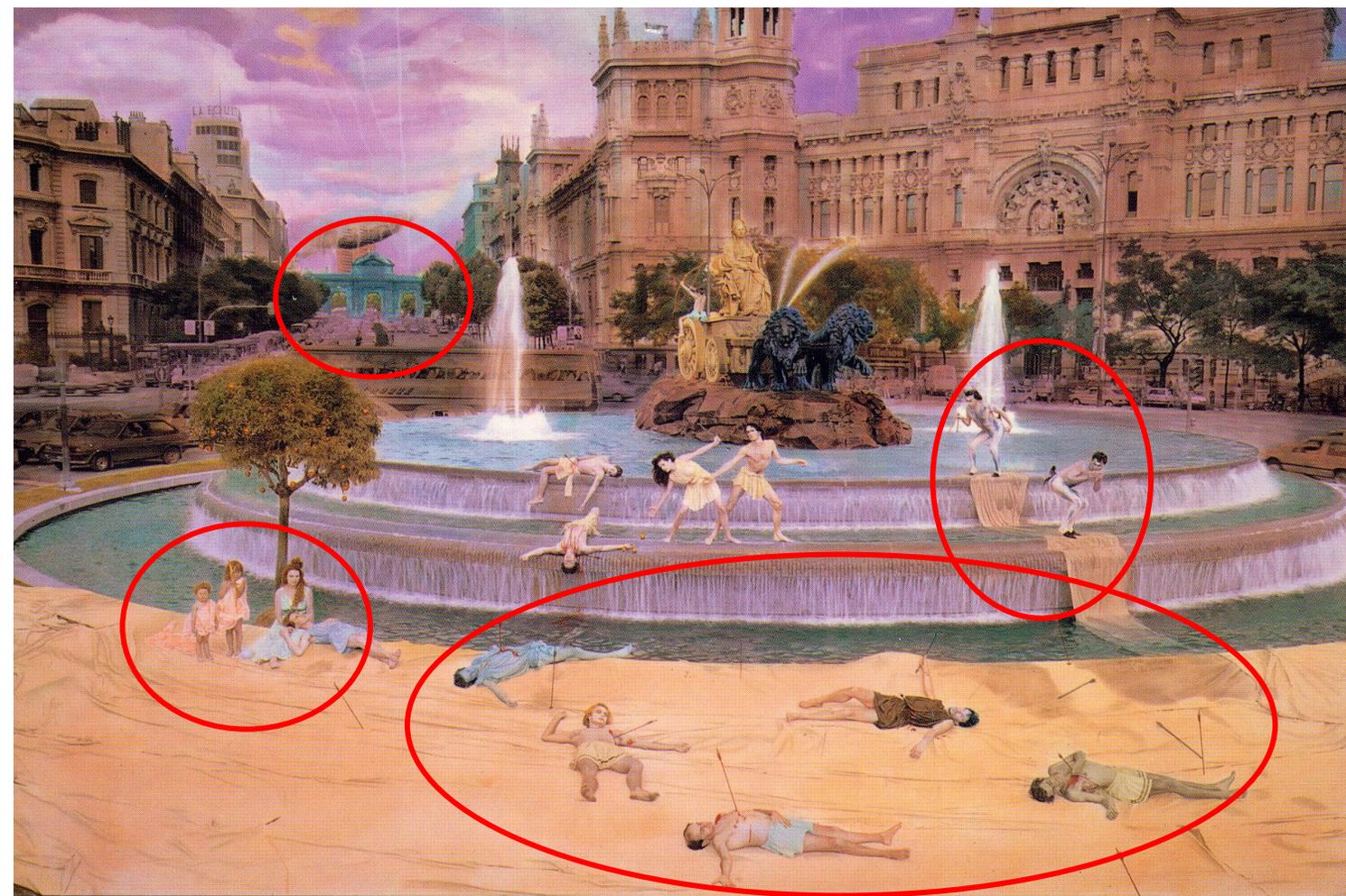

Salvador Dalí, *L'énigme d'Hitler* (1937-39)

Les *Majas* de Goya (1800-1803)

Ouka Leele, *Rappelle-toi, Bárbara. Los leones de la Cibeles Atalanta e Hipómenes* (1987)

Guido Reni, *Hippomène et Atalante* (16018-1619)

« Je l'ai intitulée ainsi pour ne jamais oublier Cybèle à l'intérieur de moi » (Ouka Leele à José Luis Gallero dans *Sólo se vive una vez. Esplendor y ruina de la movida madrileña*)

Évaluation - « Barbara » de Jacques Prévert

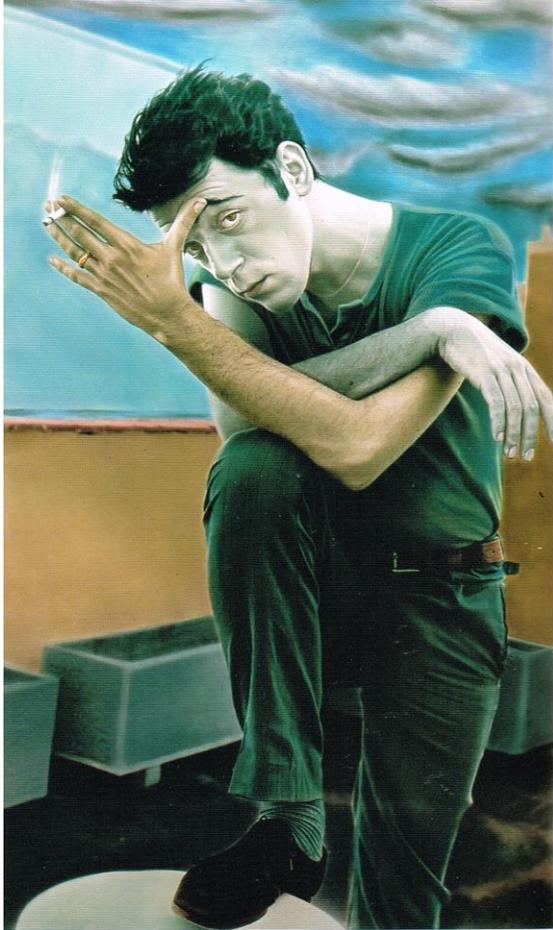
Rappelle-toi Barbara
 Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-
 là
 Et tu marchais souriante
 Épanouie ravie ruisselante
 Sous la pluie
 Rappelle-toi Barbara
 Il pleuvait sans cesse sur Brest
 Et je t'ai croisée rue de Siam
 Tu souriais
 Et moi je souriais de même
 Rappelle-toi Barbara
 Toi que je ne connaissais pas
 Toi qui ne me connaissais pas
 Rappelle-toi
 Rappelle-toi quand même ce jour-là
 N'oublie pas
 Un homme sous un porche s'abritait
 Et il a crié ton nom
 Barbara
 Et tu as couru vers lui sous la pluie
 Ruisselante ravie épanouie
 Et tu t'es jetée dans ses bras
 Rappelle-toi cela Barbara
 Et ne m'en veux pas si je te tutoie
 Je dis tu à tous ceux que j'aime
 Même si je ne les ai vus qu'une seule fois
 Je dis tu à tous ceux qui s'aiment
 Même si je ne les connais pas
 Rappelle-toi Barbara
 N'oublie pas
 Cette pluie sage et heureuse
 Sur ton visage heureux
 Sur cette ville heureuse
 Cette pluie sur la mer
 Sur l'arsenal
 Sur le bateau d'Ouessant

Oh Barbara
 Quelle connerie la guerre
 Qu'es-tu devenue maintenant
 Sous cette pluie de fer
 De feu d'acier de sang
 Et celui qui te serrait dans ses bras
 Amoureusement
 Est-il mort disparu ou bien encore vivant
 Oh Barbara
 Il pleut sans cesse sur Brest
 Comme il pleuvait avant
 Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé
 C'est une pluie de deuil terrible et désolée
 Ce n'est même plus l'orage
 De fer d'acier de sang
 Tout simplement des nuages
 Qui crèvent comme des chiens
 Des chiens qui disparaissent
 Au fil de l'eau sur Brest
 Et vont pourrir au loin
 Au loin très loin de Brest
 Dont il ne reste rien.

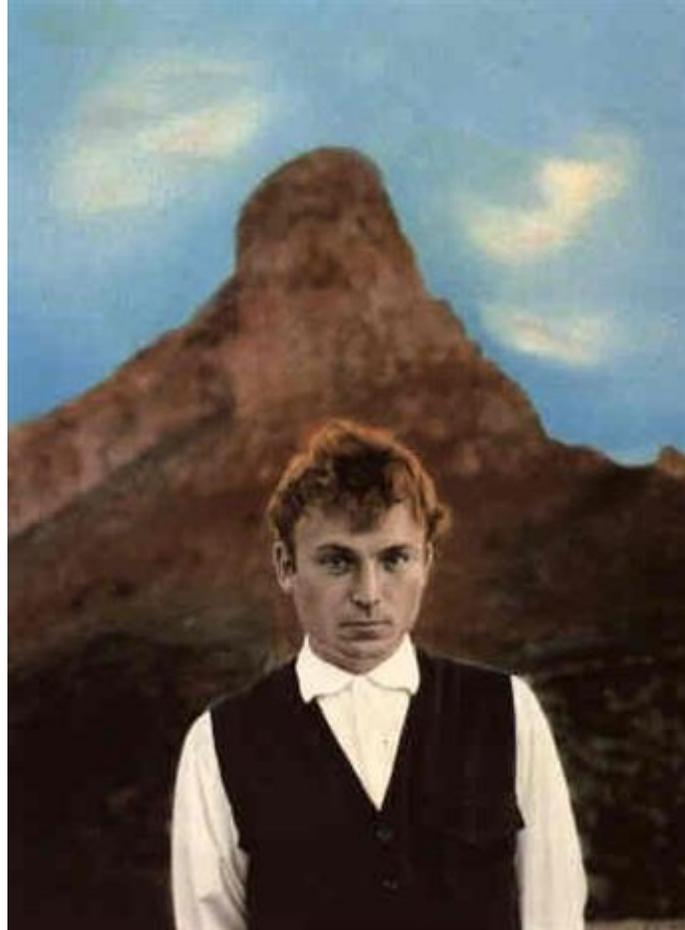
Jacques Prévert, *Paroles*, 1946

4. Le portrait et l'autoportrait

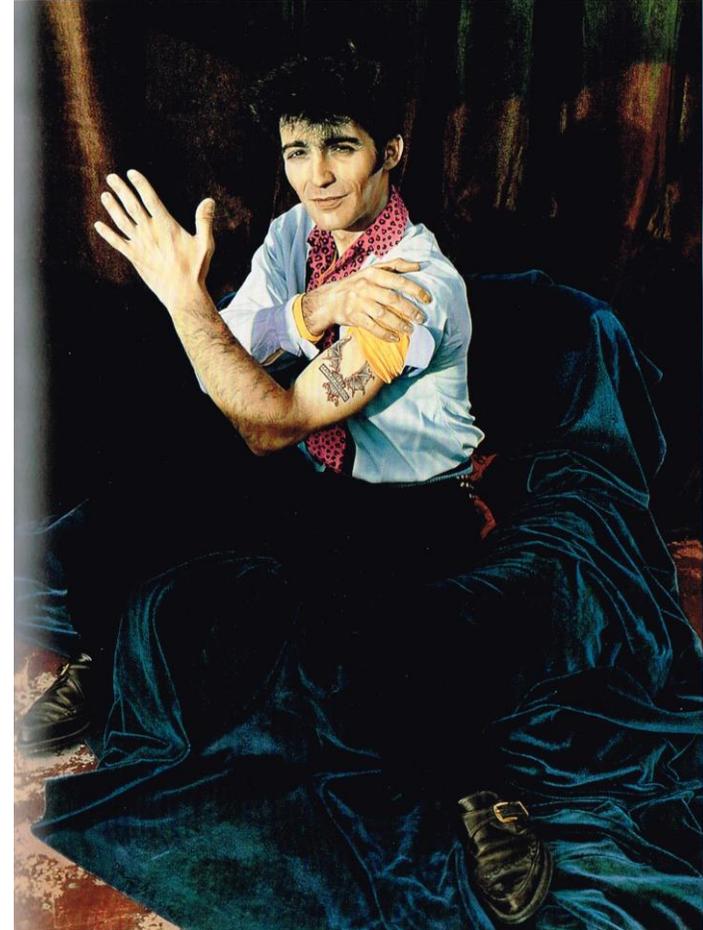
4.1. Le portrait

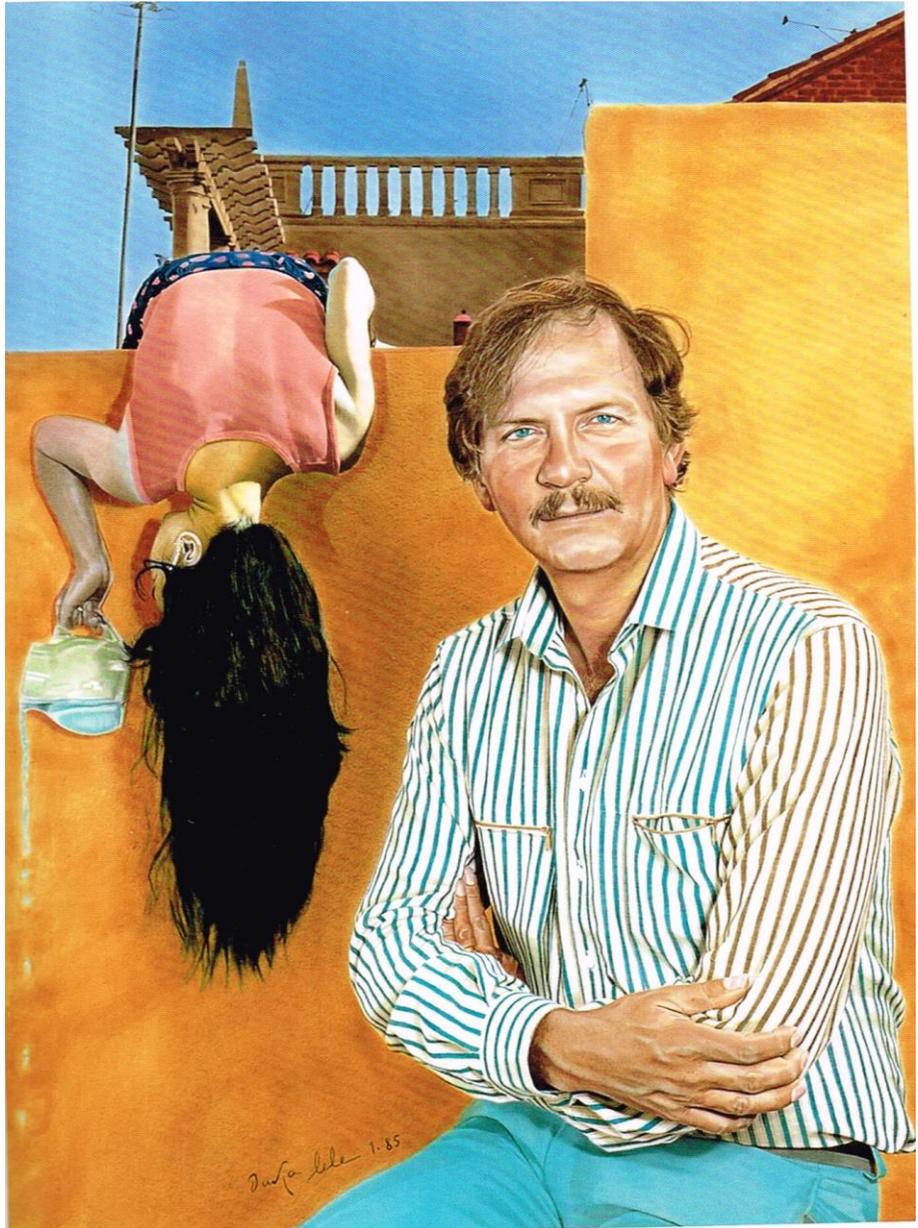
Es Ceesepe (1984)

Miquel Barceló (1986)

Alberto García-Alix (1986)

Ouka Leele, *Retrato de Claude Jasmin* (1985)

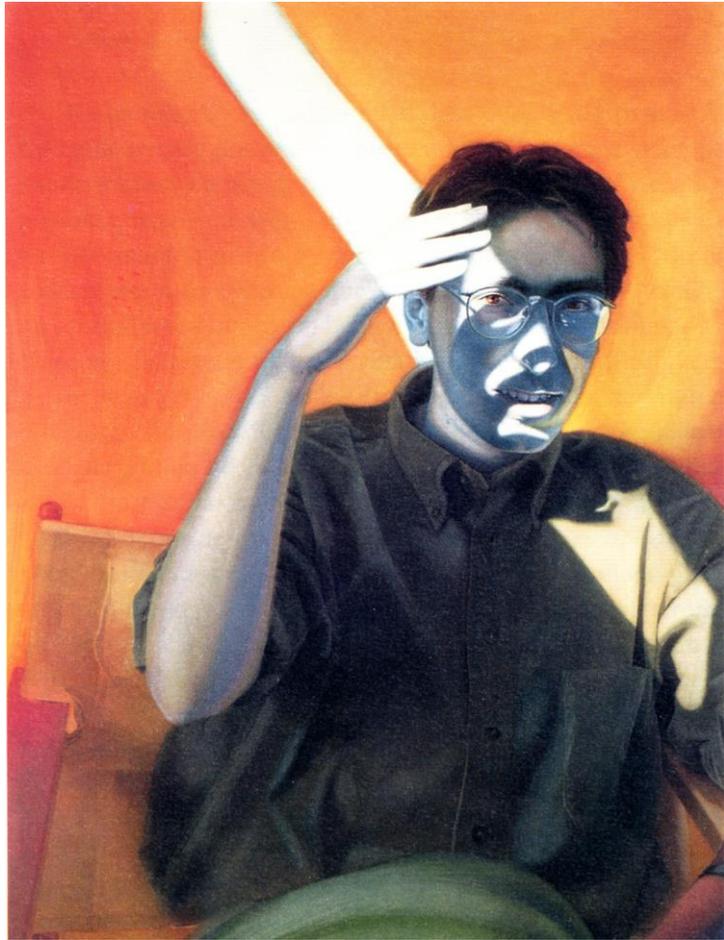

Ouka Leele, *Mis vecinos* (1984)

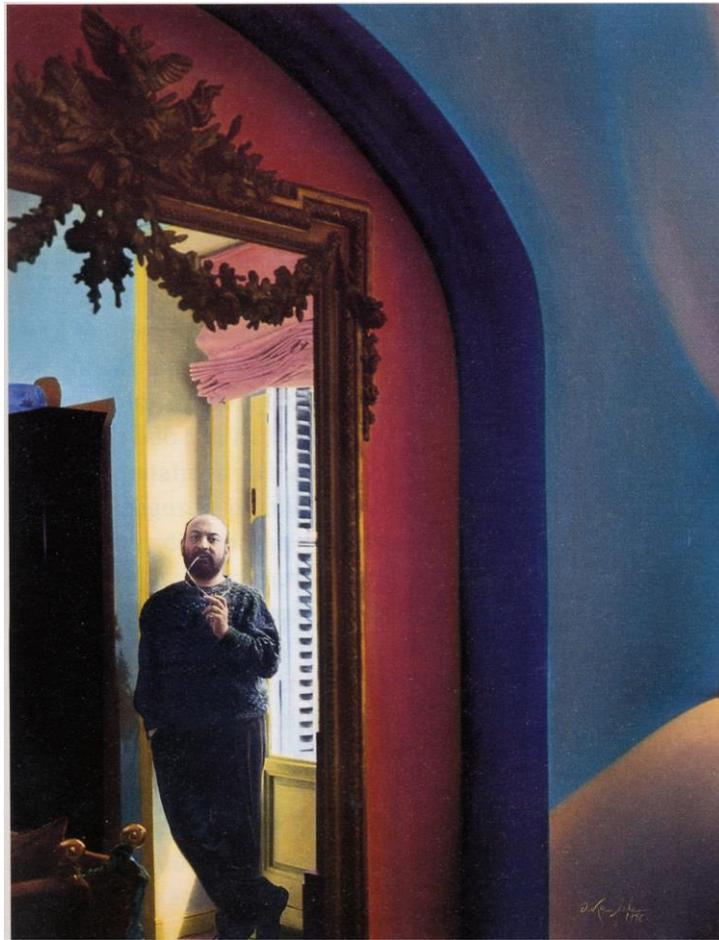

Léonard de Vinci, *L'Annonciation*
(1472)

Quelques portraits tirés de *La doble mirada* (1996)

David Trueba

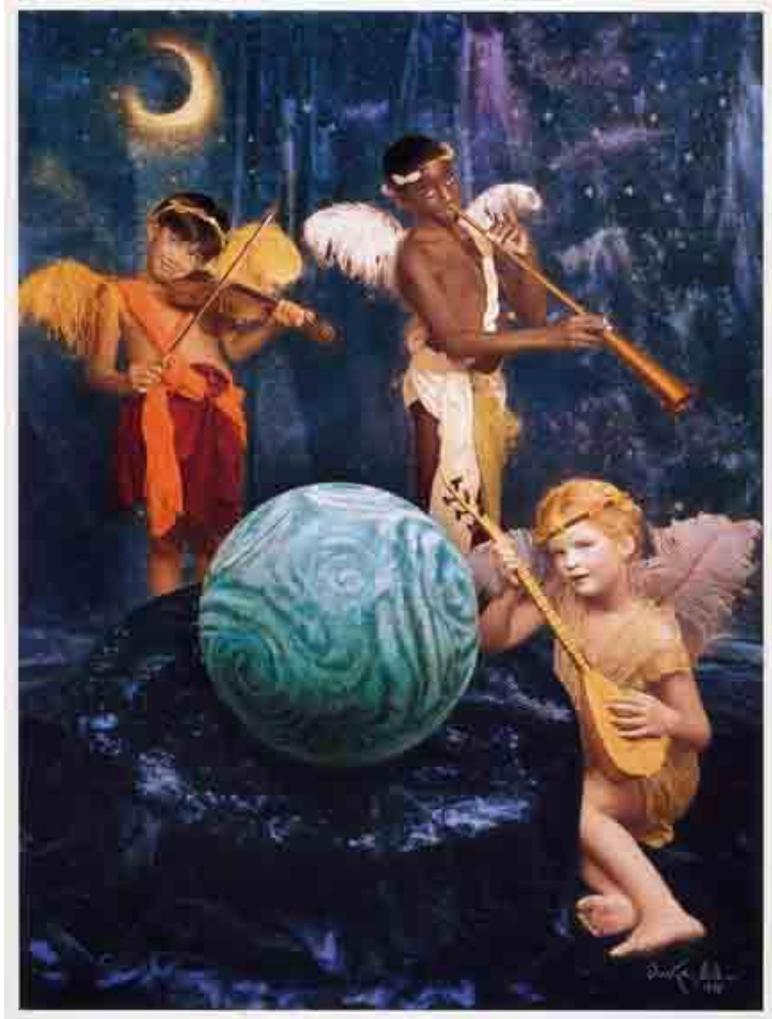
Gerardo Vera

Adolfo Suárez

Sin título (1992)

Angelitos (1996)

La sensibilidad (1996)

4.2. L'autoportrait

Les premiers autoportraits de la fin des années 1970 étaient liés à la performance et à l'art conceptuel

Ouka Leele, *Autorretrato con agua* (1980)

Herida como la niebla por el sol (1987)

« Pour moi, à cette époque, Saint-Jean de la Croix était très important, il l'a toujours été et le restera. J'étais impressionnée par quelque chose que m'avait raconté un ami, un scientifique, que chaque seconde, tout le temps, nous étions traversés par des éclairs cosmiques. Cette image reflète pour moi cet état de l'âme qui peut être dramatique et tragique, mais qui est à la fois mystique. C'est une sorte d'extase où on sent que l'amour vous traverse. Cela peut ressembler à de la douleur, mais c'est une douleur pleine de vie et pleine d'amour. » (Ouka Leele)

Le Bernin, *L'Extase de Sainte Thérèse* (1645-1652)

Horace Le Blanc, *La transverbération de Sainte Thérèse* (1621)

Ouka Leele, *¿Dónde vas, amor mío, amor mío, con el aire en un vaso y el mar en un vidrio?* (1987)

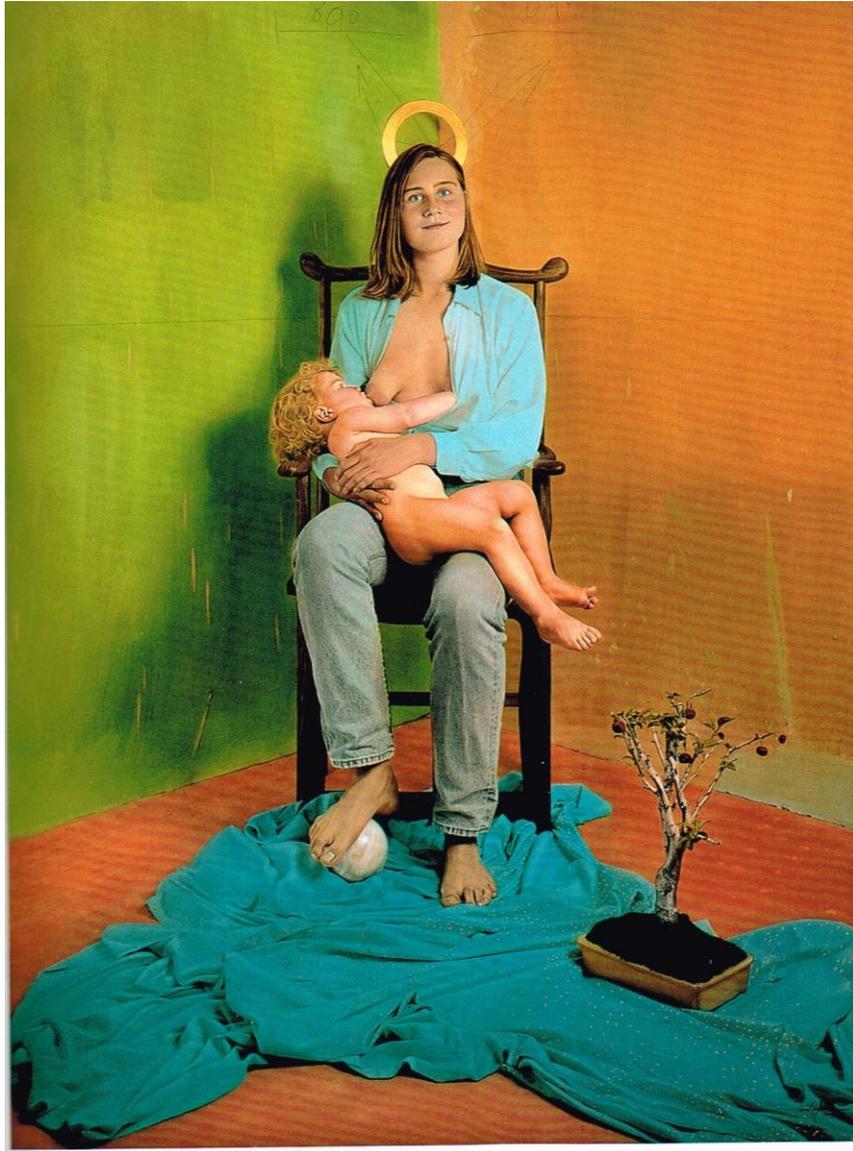
Ouka Leele, *El niño la está mirando*
(1996)

Dürer, *La Vierge à la poire* (1526)

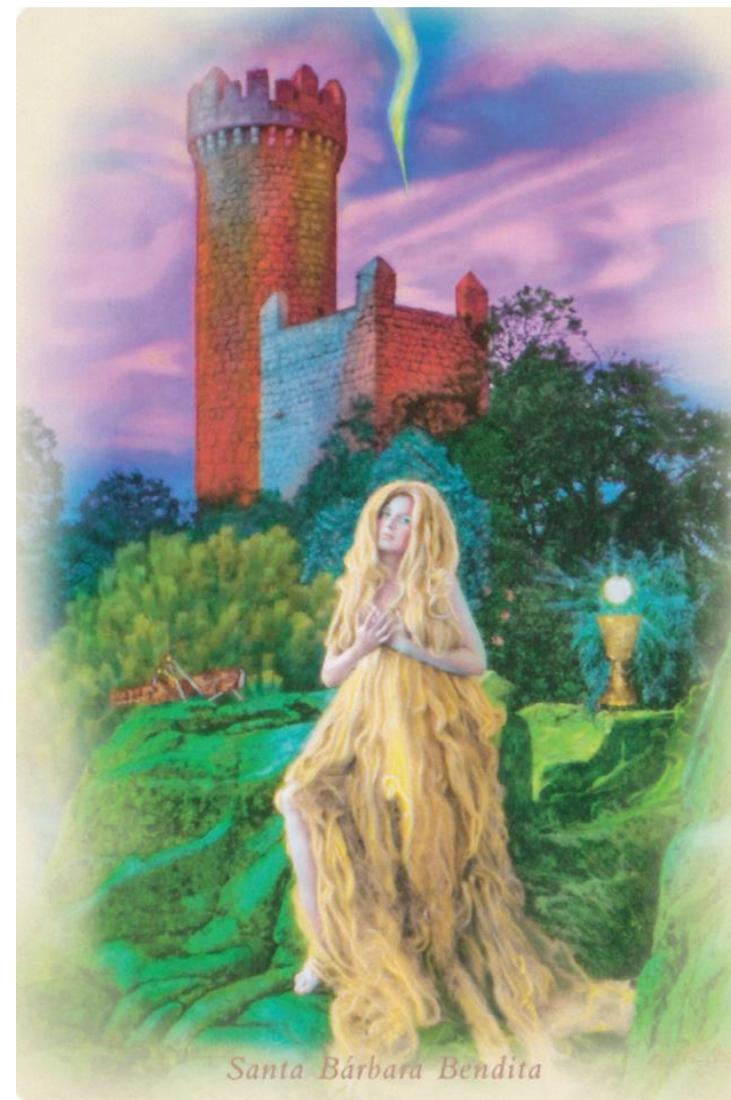
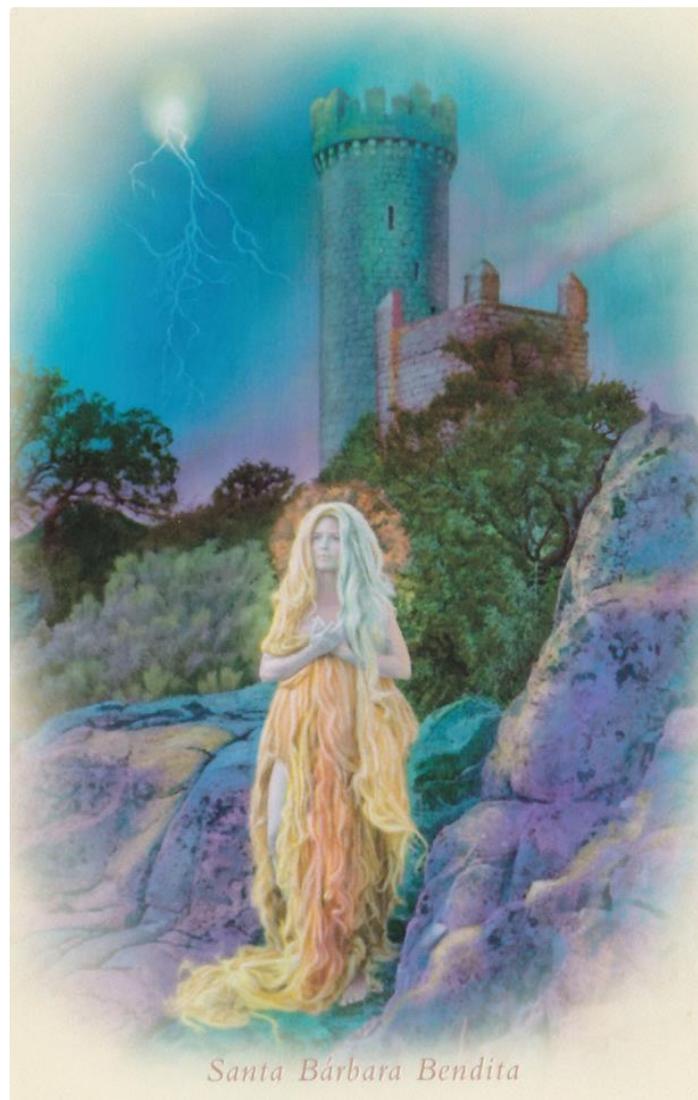
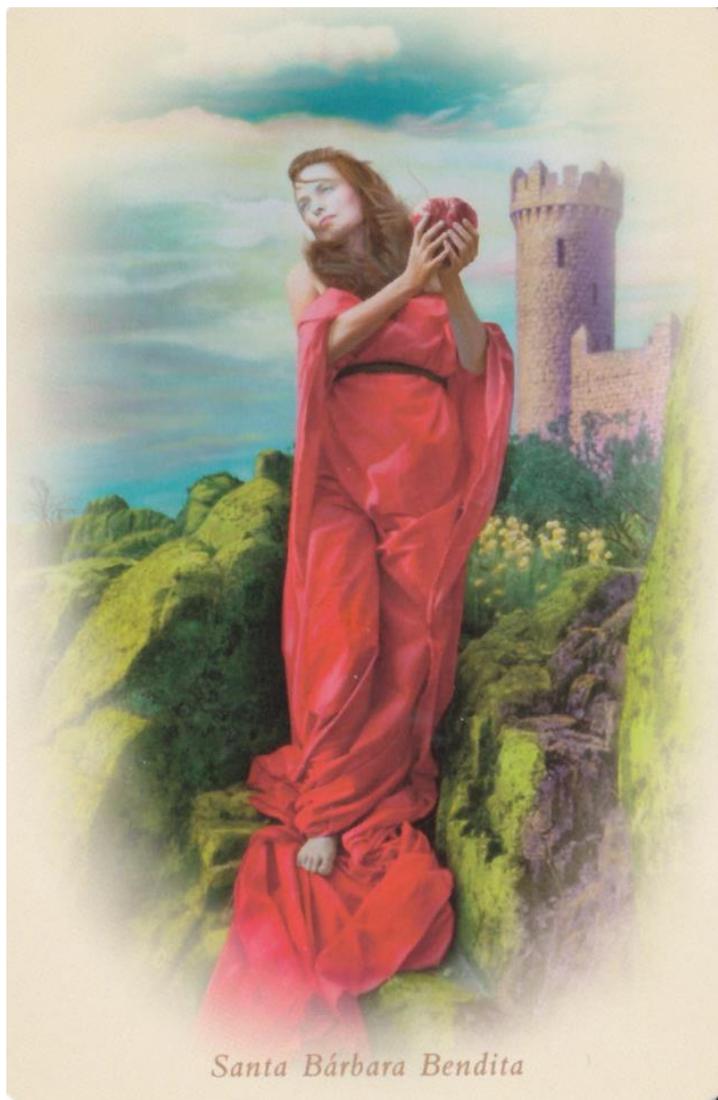
Boticelli, *La Madone à la grenade* (vers
1487)

Ouka Leele, *La abundancia* (1995)

Murillo, *L'Immaculée Conception*
(1660-1665)

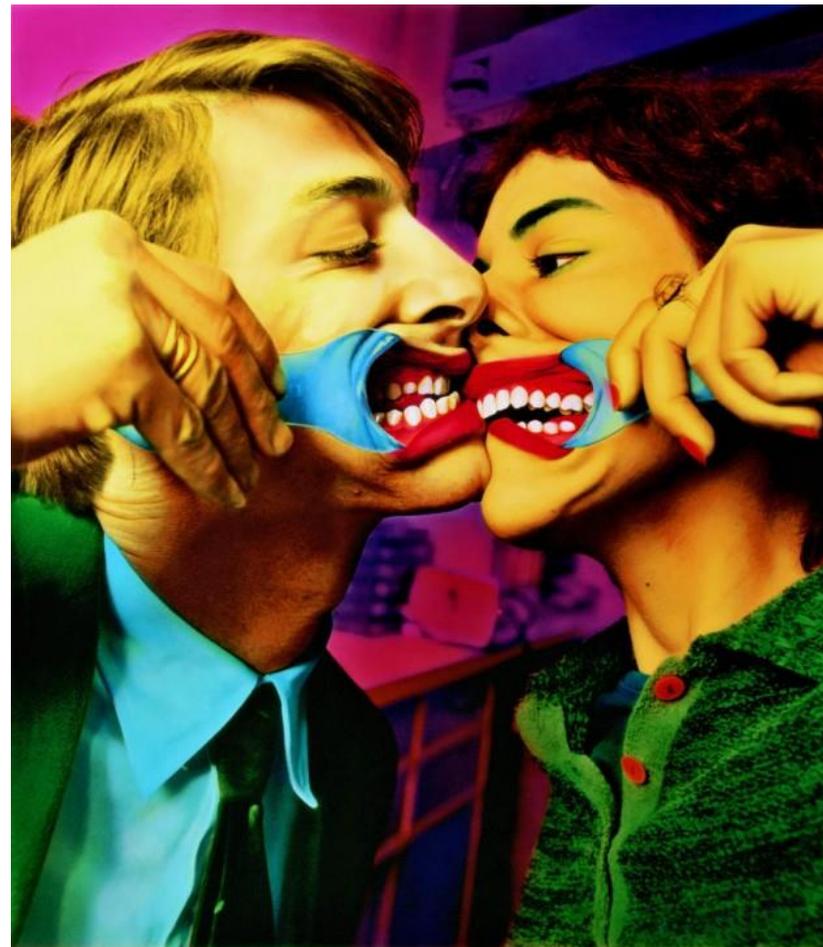

Ouka Leele, *Santa Bárbara bendita I, II et III* (2010)

5. Les natures mortes

Ouka Leele, *Hasta que la muerte nos una* (1988)

Ouka Leele, *El beso* (1980)

Ouka Leele, *Mi primer bodegón* (1984)

Paul Cézanne, *Rideau, cruchon et compotier* (1894)

Ouka Leele, *Naturaleza viva, naturaleza muerta* (1985)

Ouka Leele, *Los tesoros del bosque* (1988)

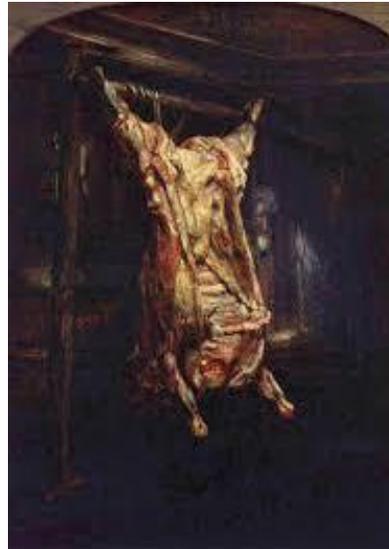
Man Ray, *Sans titre* (1928)

Ouka Leele, *Si vas a la carnicería, pregúntale al carnicero si es más barata la carne en blanco y negro* (1984)

Carne de mi carne, chuleta de mi corazón (1984)

Rembrandt, *Le bœuf écorché* (1655)

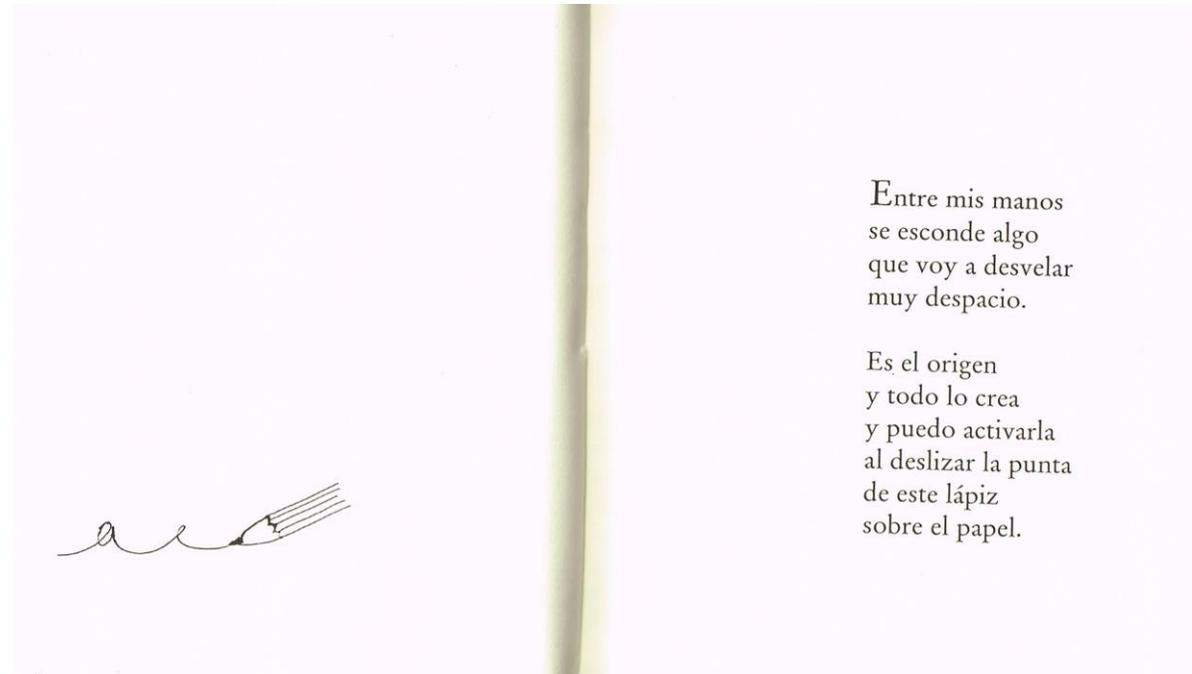
Dalí, *Œufs sur le plat sans le plat* (1932)

Conclusion

« Quand j'ai vu pour la première fois les photographies d'Ouka Leele à la galerie Redor de Madrid, elles m'ont surprise par leur vitalité aussi rageuse, par leur imagination débordante et leurs couleurs et par ce merveilleux sens de l'humour et de l'ironie » (Cristina García Rodero, photographe espagnole)

Ouka Leele, *Espiral de la solidaridad*
(performance contre les violences faites
aux femmes)

Extrait du livre de poésie *Este libro arde entre mis
manos* (2009)