

HVACHE

Loyola 32, [C1414AUB]
Buenos Aires, Argentina
+5411 4856 8787
info@hachegaleria.com
www.hachegaleria.com

Gestos, leyendas, arquitectónica

Dos espacios de rojo intenso, separados por una pared intermedia, se abren al imaginario de la casa y del fuego. Cobijo y calor, ambos remiten a lo familiar como protección, aunque una leve torción puede transformarlos rápidamente en su opuesto.

Todo duplica y resuena en el otro. Pinturas y textos, ambos a la vez imágenes y objetos ostensiblemente colgados en la pared, parecen cifrar las coordenadas de cierta narración. Las estructuras escultóricas y los cuerpos de la performance, como soportes de un montaje mayor, parecen igualmente sugerir las líneas de alguna trama dramática. En esta dimensión, mientras las pinturas nos recuerdan a telones de fondo sostenidos por sus trastos, los textos con sus acciones nos remiten a un guión teatral. También las estructuras y los cuerpos, avatares de la casa y viceversa, se presentan un poco como figuras fantasmáticas de alguna escena –o fuera de escena– teatral. Nada, sin embargo, se conjuga para darnos un drama lineal y conclusivo. Las resonancias se potencian justamente por presentarse unos y otros como indicios fragmentarios de un relato escurridizo y secreto.

Todo se distancia, al mismo tiempo, de su otro. Las formas geométricas que en las pinturas parecen representar las sombras de unas rejas no se corresponden con la cuadrícula caprichosa de las estructuras que atraviesan cada espacio en dos. Tampoco las acciones de la performance se corresponden totalmente con aquellas otras que pueden leerse en los textos como leyendas. En esa falta de correspondencia se inscribe, tal vez, no tanto una desconexión como un modo de presentar el tiempo. Aquello que estamos viendo aquí y ahora no es otra cosa que un momento en el transcurrir más extenso –o tal vez más fugaz– de la vida de la escena.

Como en trabajos anteriores, Leila hace de la instalación un territorio impuro en donde pinturas, esculturas, objetos y performance no ingresan incontaminados, sino que lo hacen de algún modo ya transformados en otra cosa. A diferencia de otros trabajos, aquí el teatro se introduce de forma más directa. La instalación toma cualidades escenográficas y arquitectónicas propias de la caja a la italiana. Los textos, bajo el contagio del *Teatro irregular* de Joan Brossa, habitan ese universo onírico y extrañado del que también gustaba el artista catalán para generar, sin embargo, un clima y una voz propia. La acción escénica trae reminiscencia de aquellos trabajos anteriores aunque esta vez –acaso por tratarse de un dúo o por la presencia de los propios textos– se ve más urgida de salirse de sí para entrar en contacto con aquella/aquel/aquello que habita el otro espacio más allá del libreto.

Recorrer el espacio, habitar las imágenes, escuchar el sonido de las palabras en la propia lectura en silencio, dejar que coreografías y gestos –propios y ajenos– ritmen la experiencia de múltiples tiempos. Un teatro, una casa, un fuego.

María Fernanda Pinta
Buenos Aires, julio 2021

Gestures, Captions,¹ Architecture

Two deep-red spaces separated by a wall open up to the imaginary of the house and the fire. Shelter and heat are both tied to the familiar, to what is known, as protection. A minor twist, however, can quickly turn them into just the opposite.

Everything doubles and resonates in the other. Paintings and texts—images and objects apparently hanging on the wall—seem to encode the coordinates of a story. The sculptural structures and bodies of the performance as supports of a larger staging also seem to suggest the lines of a plot. While the paintings are reminiscent of backdrops held up from behind, the texts with actions suggest the script of a play. The structures and bodies—avatars of the house that is also their avatar—seem a little like phantasmatic figures on (or off) stage. None of this comes together to compose a linear or certain drama. The resonances crescendo precisely because those structures and bodies come before one another as fragmentary indexes of a slippery and secret story.

At the same time, everything moves away from its other. The geometric shapes that in the paintings seem to represent the shadows of bars do not line up with the whimsical grid of the structures that divide each space in two. Nor do the actions of the performance line up completely with the actions that can be read in the texts as captions.² That misalignment forms part not of a disconnection but rather of a way of envisioning time. That which we are seeing here and now is simply a snippet of a longer—or perhaps more fleeting—passage of the life of the scene.

This installation, like Leila's earlier works, is an impure territory; paintings, sculptures, objects, and performances do not enter into it immaculate but rather already transformed into something else. Theater is brought in to these works more directly than in her other works. The installation has certain theatrical and architectonic qualities part and parcel of a proscenium. While these texts are infected with Joan Brossa's *Teatro Irregular*, inhabiting the dream-like and odd universe that that Catalan artist also drew on, Leila generates an atmosphere and voice entirely her own. The stage action also recalls earlier works, but this time—perhaps because this piece involves a duo or perhaps because the texts themselves are present—the artist is more pressed to get out of herself to come into contact with that which inhabits that other space beyond the script.

Explore the space, inhabit the images, hear the sound of words while reading to oneself, letting the choreographies and gestures—one's own and other's—set the pace of the experience of multiple times. A theater, a house, a fire.

María Fernanda Pinta
Buenos Aires, July 2021

¹ Translator's note: The Spanish word *leyendas* in the original has two meanings: a narrative form easily translated as legend, and a very short explanatory text like a caption.

² See note above.

LEILA TSCHOPP

Vistas exhibición *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Exhibition view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

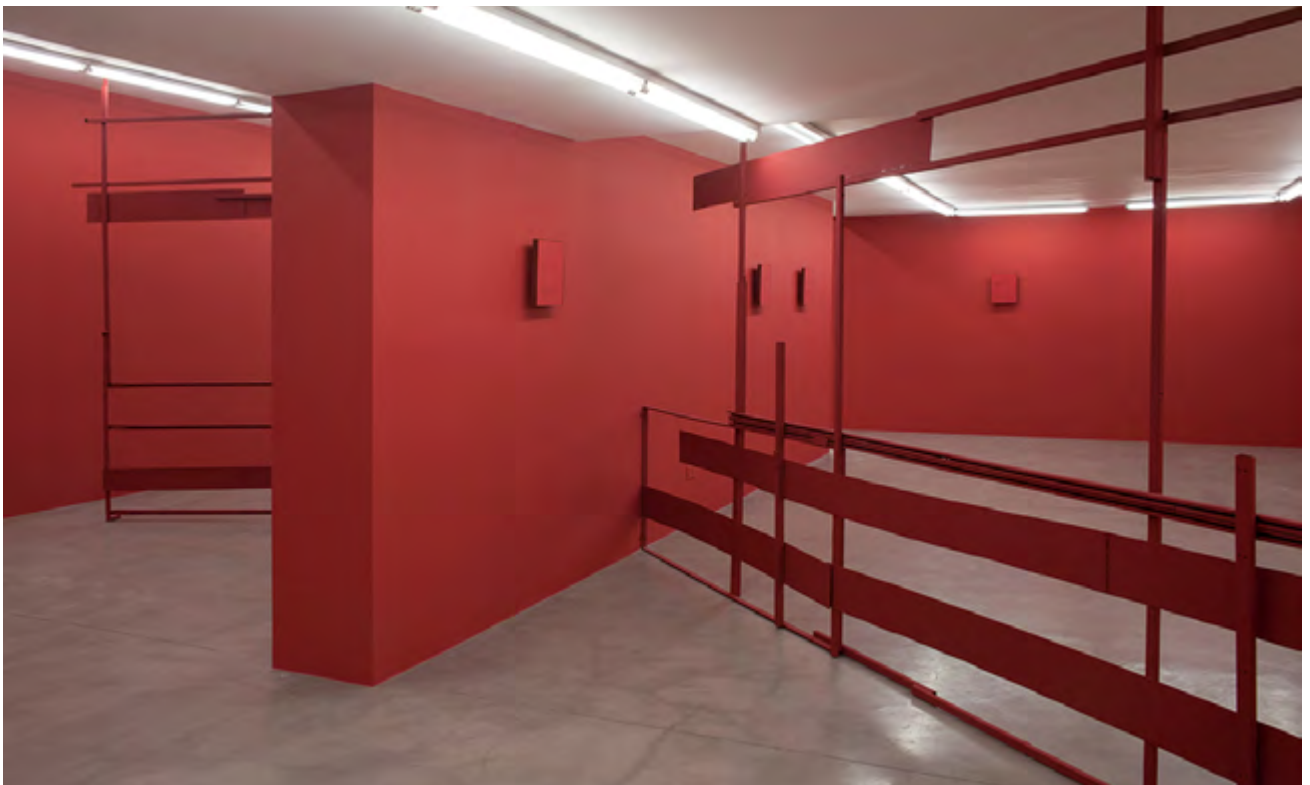
HACHE

LEILA TSCHOPP

Vistas exhibición *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Exhibition view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

LEILA TSCHOPP

Vistas exhibición *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Exhibition view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

LEILA TSCHOPP

Vistas exhibición *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Exhibition view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

LEILA TSCHOPP

Vistas performance *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Performance view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

LEILA TSCHOPP

Vistas performance *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Performance view *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

LEILA TSCHOPP

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled.* Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

190 x 250 cm c/u | 74.8 x 98.4 in each

Inventario | Inventory: LT286 / LT287

LEILA TSCHOPP

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | Untitled. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

190 x 250 cm | 74.8 x 98.4 in

Inventario | Inventory: LT288

LEILA TSCHOPP

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Untitled. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

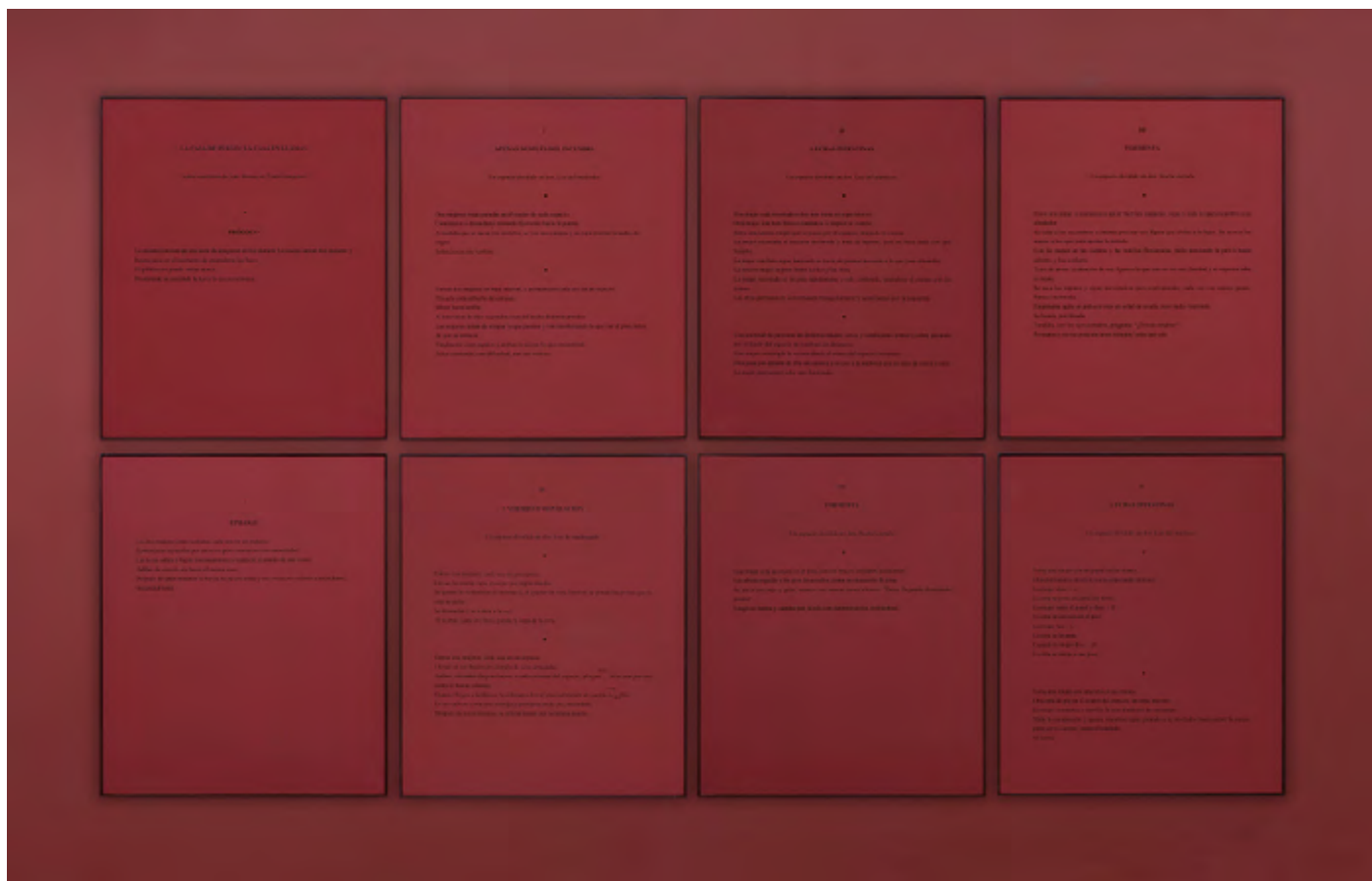
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

190 x 150 cm | 74.8 x 59.1 in

Inventario | Inventory: LT289

HACHE

LEILA TSCHOPP

La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

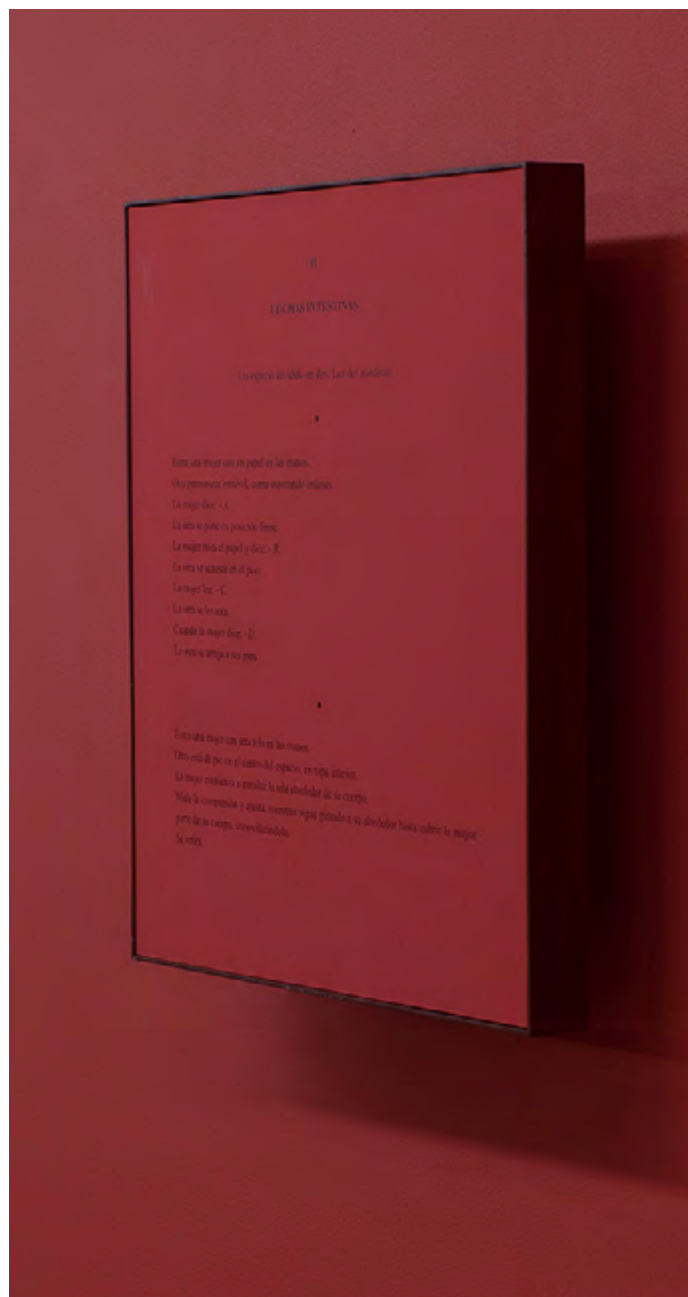
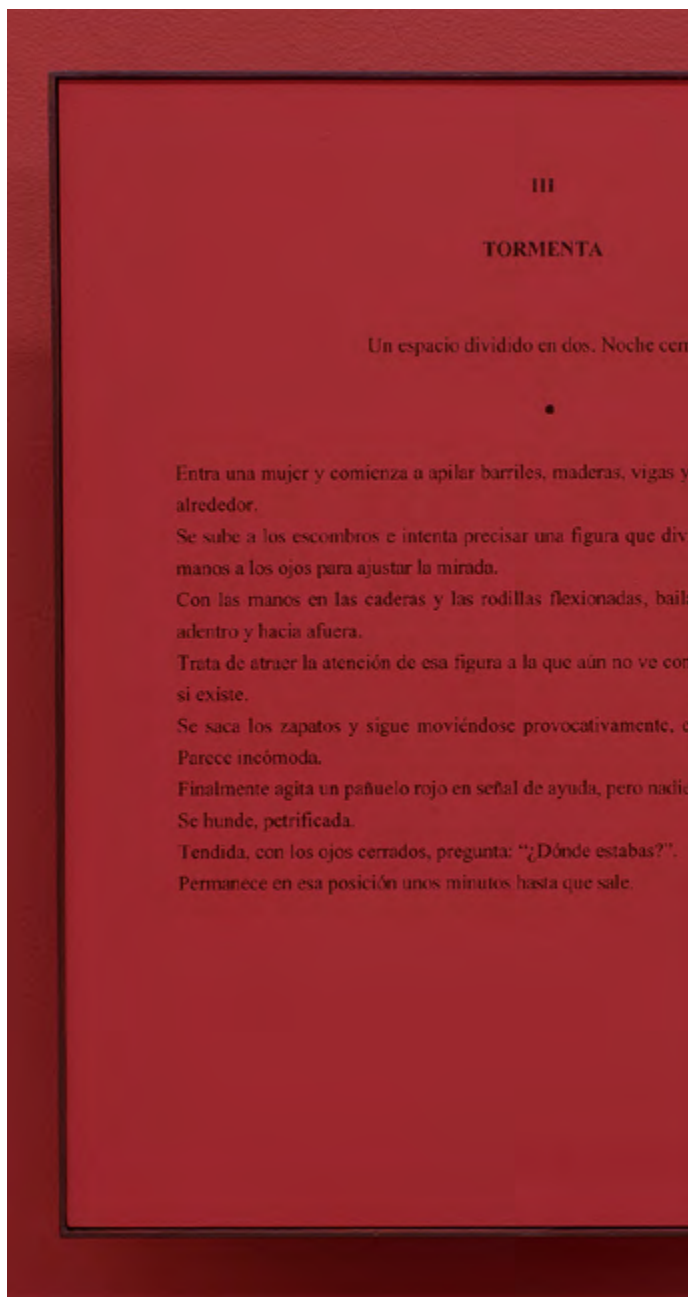
Serigrafía sobre placa de madera pintada | Serigraphy on wood

30 x 25 cm c/u | 11.8 x 9.8 in each

Edición 1 de 3 | Edition 1 of 3

Inventario | Inventory: LT308

LEILA TSCHOPP

DETALLE | DETAIL

La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

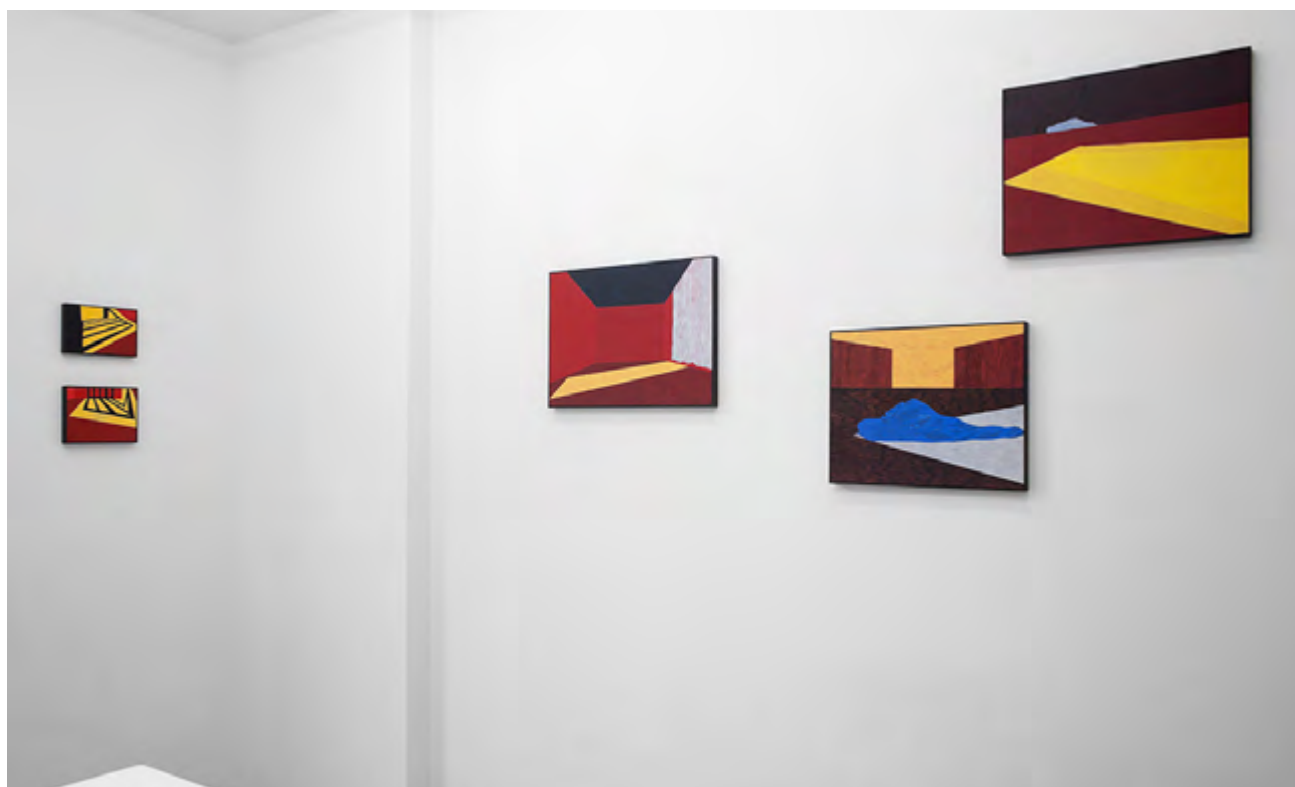
Serigrafía sobre placa de madera pintada | Serigraphy on wood

30 x 25 cm c/u | 11.8 x 9.8 in each

Edición 1 de 3 | Edition 1 of 3

Inventario | Inventory: LT308

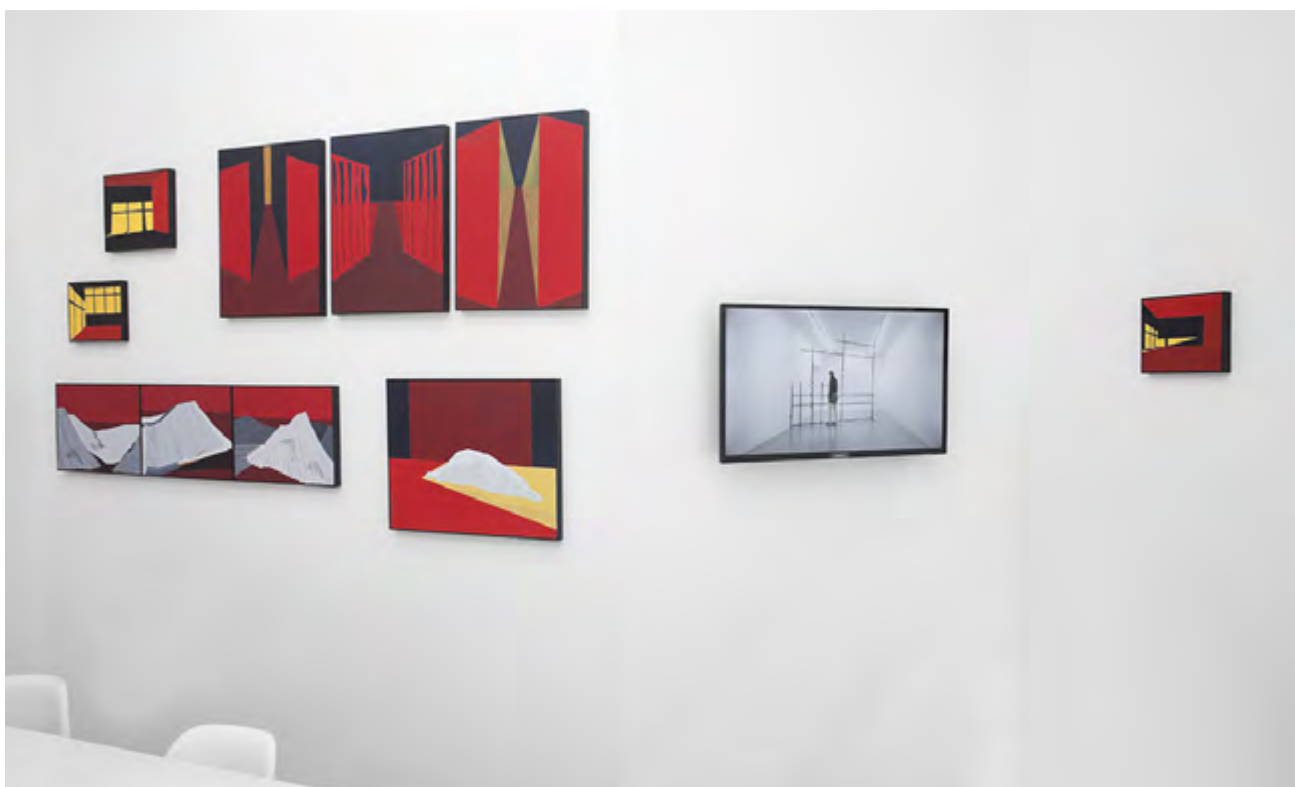
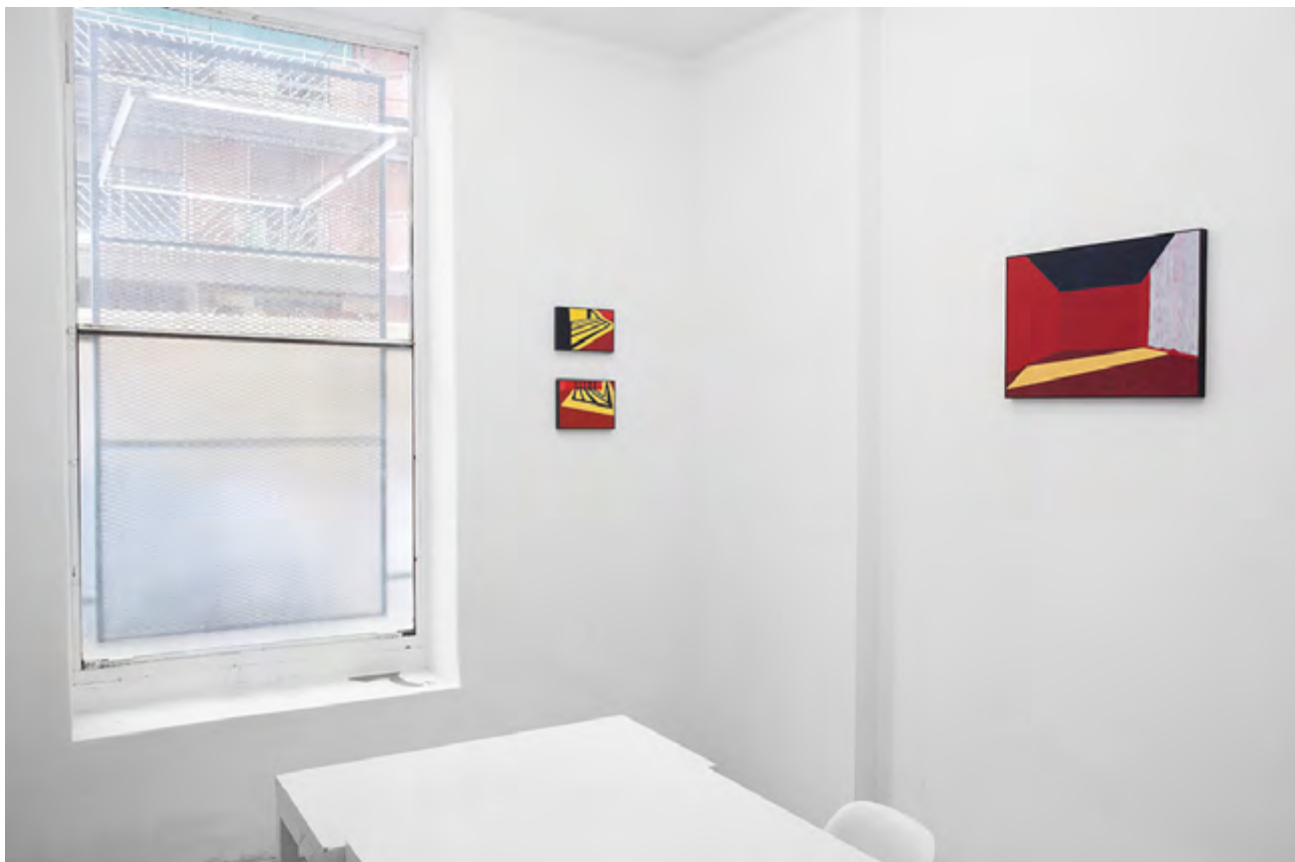
LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Vistas trastienda *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Backroom *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

HACHE

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Vistas trastienda *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curaduría Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021 | Backroom *La casa de fuego / La casa en llamas*, HACHE, curated by Fernanda Pinta, Buenos Aires, Argentina, 2021

HACHE

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled.* Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

51,5 x 39,5 cm c/u | 20.3 x 15.6 in each

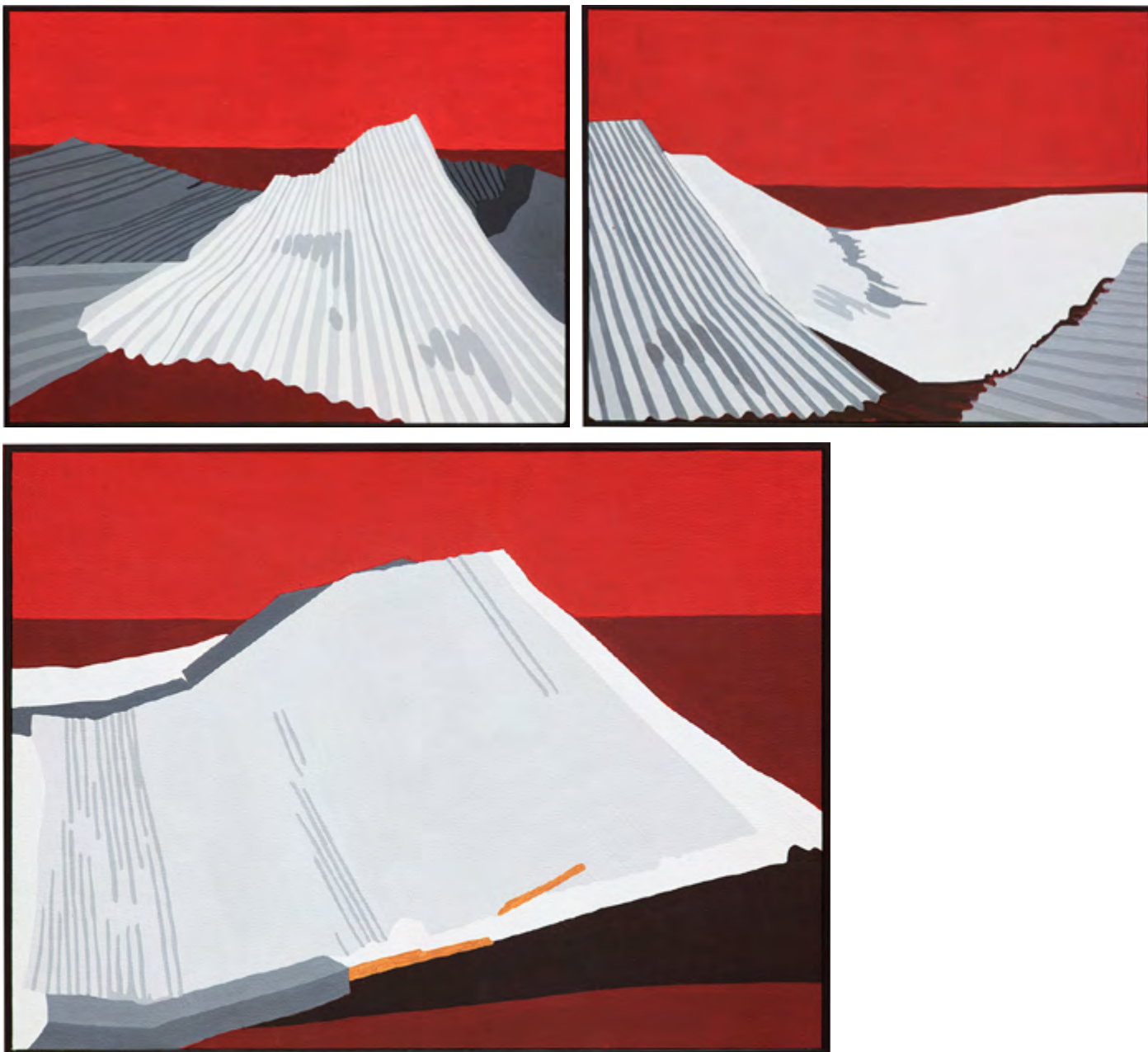
Inventario | Inventory: LT290 / LT293 / LT294

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | Untitled. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
19,5 x 24,5 cm c/u | 7.5 x 9.6 in each
Inventario | Inventory: LT303 / LT304 / LT305 / LT306

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled.* Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

29,5 x 39,5 cm c/u | 11.6 x 15.6 in each

Inventario | Inventory: LT297 / LT298 / LT299

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled*. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
39,5 x 51,5 / 39,5 x 49,5 cm | 15.6 x 20.3 / 15.6 x 19.6 in
Inventario | Inventory: LT291 / LT292

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | Untitled. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
42,8 x 55 / 42 x 60 cm | 16.9 x 21.7 / 16.5 x 23.6 in
Inventario | Inventory: LT295 / LT296

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled*. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021

Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

19 x 24 / 24 x 19 / 16,5 x 24,5 cm | 7.5 x 9.4 / 9.4 x 7.5 / 6.5 x 9.6 in

Inventario | Inventory: LT302 / LT301 / LT307

LEILA TSCHOPP
TRASTIENDA | BACKROOM

Sin título. Serie La casa de fuego/La casa en llamas, 2021 | *Untitled*. Series La casa de fuego/La casa en llamas, 2021
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
24,5 x 29 cm | 9.6 x 11.4 in
Inventario | Inventory: LT300

LEILA TSCHOPP

BIOGRAFÍA

La obra de Leila Tschopp (n. 1978) se desarrolla como una composición espacial, coreográfica y pictórica al mismo tiempo, explorando posibles relaciones entre las imágenes, los objetos y la arquitectura en la intersección entre pintura e instalación.

Desde el año 2006, su obra explora la espacialidad de la pintura enfatizando la experiencia física del espectador en su propio recorrido por la instalación o en su identificación con el cuerpo del/la performer. Las instalaciones pictóricas que desarrolla presentan pintura sobre muro, pintura sobre tela, estructuras móviles, objetos y materiales diversos e involucran, en algunas instancias, la participación de bailarines/intérpretes. Evocan signos de diferentes sistemas de imágenes (historia del arte, arquitectura urbana, escenografía teatral) para investigar la repercusión espacial de esas referencias, los alcances del espacio real y representado y el poder crítico que implica el montaje de imágenes. Sus últimos trabajos representan una expansión en la manera de proyectar la obra en el espacio, posibilitando, por un lado, la diagramación de los objetos y el recorrido espacial en estrecha relación con un cuerpo performático y, por otro, un abordaje formal y conceptual más decididamente concebido desde el terreno de la instalación, como género que incluye y sobreviene a la pintura y como lugar creado para estar ahí, para tener una presencia concreta en un lugar inasible.

Las pinturas y los objetos que componen el espacio en sus instalaciones son precisos en su ambigüedad; corporeizan una combinación de exactitud e indefinición. Son abstracciones, pero también remiten a formas que resultan familiares o conocidas: paisajes sintetizados, interiores de un cuerpo o de un espacio. Los objetos son artefactos, herramientas, mobiliarios, objetos ceremoniales; se colocan inciertamente entre la funcionalidad y el formalismo. Se presentan como formas cerradas y contundentes, pero conservan un misterio, un dilema que no se resuelve de un modo definitivo. Leila Tschopp se interesa la ambigüedad o la vaguedad como principio reglado y productivo que, al igual que el silencio, se propone como un modo de comunicación y percepción diverso, una forma específica de experimentar la relación con el espacio y con los otros. Entiende la ficción no como una práctica para contar historias sino como una plataforma para leer lo real, para proponer nuevas referencias de lo visible y enunciable y modificar las formas en que cada uno puede ser afectado por las experiencias.

Tschopp se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Buenos Aires en 2002. Asistió al taller de Análisis de Obra del artista Tulio de Sagastizábal (2003-2005).

Participó en residencias internacionales: Art Omi, New York, Estados Unidos (2015); Programa de Residencias para Creadores de Iberoamérica y Haití de FONCA-AECID, México (2014); Skowhegan, Maine, Estados Unidos (2013), con el apoyo de la Colección Cisneros; 18th Street Art Center, Santa Mónica, Estados Unidos, con el apoyo de Unesco-Aschberg Bursaries (2011) y ACC Galerie, Weimar, Alemania (2010).

Ha recibido las becas de The Pollock-Krasner Foundation, New York, Estados Unidos (2012); Fondo Metropolitano de Buenos Aires (2012); del Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina (2008 y 2016) y de la Colección Oxenford (2020).

Entre sus recientes exhibiciones individuales se destacan: *La casa de fuego / La casa en llamas*, Hache galería, Buenos Aires (2021); *Hades en demora*, BienalSur, Teatro San Martín, Buenos Aires (2019); *Hades en hastío*, Pasaje 17, Buenos Aires (2019); *El camino del héroe*, Galería Ethra, Ciudad de México (2019); *AMA*, Galería HACHE, Buenos Aires (2017); *El camino del héroe*, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires (2016); *Vanguardia/Caballo de Troya/América*, junto a Magdalena Jitrik, MACBA, Buenos Aires (2016), entre otras.

Participó de numerosas exhibiciones colectivas (selección): *PintorAs*, Usina del Arte, Buenos Aires (2019); *The Art of Simulation*, ACC Gallery, Weimar (2018); *El Teatro de la Pintura*, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2014); *Geometría al límite*, MACBA, Buenos Aires (2013); *About Change*, World Bank, Washington (2011), entre otras.

Entre sus reconocimientos cuenta con el Tercer Premio del Salón Nacional de Artes Visuales (2021); Segundo Premio del Salón Nacional de Pintura (2014); el Premio Estímulo Adquisición del Premio Nacional de Pintura UADE (2012) y el Segundo Premio Categoría Jóvenes Artistas del Salón Nacional de Pintura del Banco Central (2011).

Su trabajo es parte de las publicaciones *Leila Tschopp*, Galería Pasaje 17, Buenos Aires, (2019); *100 Painters of Tomorrow*, Thames & Hudson, Londres (2014) y *Poéticas contemporáneas*, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires (2011).

Su obra integra las siguientes colecciones: Museo Castagnino+MACRO, Rosario, Argentina; MACBA - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Argentina; Goethe Institut de Lisboa, Portugal; World Bank, Washington, Estados Unidos y Banco Central de la República Argentina, entre otras colecciones privadas.

Leila Tschopp vive y trabaja en Buenos Aires.

PARA VER MÁS OBRA DE LEILA TSCHOPP, CLICKEAR AQUÍ

LEILA TSCHOPP

BIOGRAPHY

Leila Tschopp's work is a spatial, choreographic, and pictorial composition all in one. It explores the possible relationships between images, objects, and architecture at the intersection between painting and installation.

Since 2006, her work has interrogated the spatiality of painting by emphasizing the physical experience of viewers as they explore the installation or as they identify with the body of the performer. Her pictorial interventions take the shape of paintings on walls, paintings on canvas, mobile structures, and an array of objects and materials that, on occasion, entail the participation of dancers. They suggest signs of different image systems (art history, urban architecture, stage sets) to investigate each one's spatial repercussions as well as the limits of real and represented space and the critical power part and parcel of installing images. Her recent works expand how her art is projected into the space: first, by means of objects laid out in the space and an experience of the work tightly bound to a performative body; second, in a formal and conceptual approach firmly rooted in the terrain of installation as genre that encompasses and supervenes painting and as place created for the intent purpose of physical occupation, that is, for a concrete presence in a place beyond reach.

The paintings and objects that compose the space in her installations are precise in their ambiguity; they embody a combination of exactitude and indeterminacy. While abstract, they reference forms familiar to us (concise landscapes, the interiors of a body or a space). The objects are artifacts, tools, furniture, ceremonial items that find a dubious place for themselves somewhere between functionality and formalism. Forms closed and daunting in appearance that hold a mystery, a dilemma that is never fully worked out. Leila Tschopp is interested in ambiguity and vagueness as regulated and productive principle that, like silence, can be a complex mode of communication and perception, a specific way of experiencing the relationship with space and with others. She understands fiction not as a practice to tell stories but rather as a platform to read the real, to propose new coordinates of the visible and the sayable, and to alter the ways each of us can be affected by experiences.

Tschopp was born in Buenos Aires, Argentina, in 1978. In 2002, she graduated from the National School of Fine Arts Prilidiano Pueyrredon, Buenos Aires, Argentina. She attended workshop by artist Tulio de Sagastizábal (2003-2005).

She participated in the following residency programs: Art Omi, New York, USA (2015), Residency Program for Latin America and Haiti Creators of FONCA-AECID, Mexico (2014) and Skowhegan, Maine, USA (2013), with the support of the Cisneros Collection; 18th Street Art Center, Santa Monica, USA, with the support of Unesco- Aschberg Bursaries (2011) and ACC Galerie, Weimar, Germany (2010).

She is a recipient of The Pollock- Krasner Foundation Grant, New York, USA (2012); Metropolitan Fund for the Arts Grant (2012) and the National Fund for the Arts Grant, Buenos Aires, Argentina (2008) and the Colección Oxenford Grant (2020).

Her work has been the subject of many solo shows, such as: *La casa de fuego / La casa en llamas*, Hache galería, Buenos Aires (2021); *Hades en demora*, BienalSur, Teatro San Martín, Buenos Aires (2019); *Hades en hastío*, Pasaje 17, Buenos Aires (2019); *El camino del héroe*, Galería Ethra, Ciudad de México (2019); *AMA*, Hache galería, Buenos Aires (2017); *El camino del héroe*, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires (2016); *Vanguardia/Caballo de Troya/ América*, with Magdalena Jitrik, MACBA, Buenos Aires (2016), among many more.

Recent group exhibitions include: *PintorAs*, Usina del Arte, Buenos Aires (2019); *The Art of Simulation*, ACC Gallery, Weimar (2018); *El Teatro de la Pintura*, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2014); *Geometría al límite*, MACBA, Buenos Aires (2013); *About Change*, World Bank, Washington (2011), among others.

Tschopp has been awarded the Third Prize in Painting at the Salón Nacional de Artes Visuales in 2021 and the Second Prize in 2014; the Premio Estímulo Adquisición at the Salón Nacional de Pintura UADE (2012) and the Second Prize at the Salón Nacional de Pintura del Banco Central in 2011.

Her work is included in the following publications *Leila Tschopp*, Pasaje 17, Buenos Aires (2019); *100 Painters of Tomorrow*, Thames & Hudson, Londres (2014) y *Poéticas contemporáneas*, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires (2011).

Her work is included in the permanent collections of the Museo Castagnino+MACRO, Rosario; MACBA - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires; Goethe Institut de Lisboa, Portugal; World Bank, Washington and Banco Central de la República Argentina, among many private collections.

TO SEE MORE WORKS BY LEILA TSCHOPP, [CLICK HERE](#)

LA CASA DE FUEGO / LA CASA EN LLAMAS

LEILA TSCHOPP

CURADURÍA / CURATED BY FERNANDA PINTA

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS | CREDITS & ACKNOWLEDGEMENTS

Intérpretes | Performers: Violeta Ferrari y Priscila Velasques

Dirección escénica | Stage director: Ximena Romero

Dirección general | General director: Leila Tschopp

Dirección y edición | Editor: Brayan Sticks

Producido por | Produced by: El Azote Cine

Cámara y sonido | Camera and sound: Sol Miraglia

Registro fotográfico | Photographer: Ignacio Iasparra

Realización | Production: Mariano Benavente

Bastidores | Canvas-stretcher maker: Guillermo Ramis

Enmarcado | Framer: Monoespacio

Diseño gráfico | Graphic Design: Carla Grunauer

Traducción | Translator: Jane Brodie

Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires.

Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Únicamente con cita previa. Agendá tu visita:

15 3 325 9049 / info@hachegaleria.com / www.hachegaleria.com

Opening hours: Monday thru Friday from 2pm to 7pm. ONLY BY APPOINTMENT.

Saturday on demand, also with previous appointment.