

VONTOBEL — A NEW GAZE 2017

CONCEALER

EVA O'LEARY

VONTOBEL

CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY PRIZE

A NEW GAZE 2017

CONCEALER

EVA O'LEARY

VORWORT / FOREWORD

Ein neuer Blick – das ist, was Vontobel mit *A New Gaze* experimentell aufspüren und ermöglichen will. Das Förderprojekt für junge zeitgenössische Fotografie, das wir zusammen mit dem freien Kurator Urs Stahel entwickelt haben, soll Perspektiven eröffnen und die Rolle der Fotografie in der heutigen Welt thematisieren. Der Förderpreis richtet sich an aufstrebende Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Medium Fotografie unsere Umwelt und deren Wahrnehmung reflektieren und weiterdenken. *A New Gaze* erweitert unser unternehmerisches Engagement für zeitgenössische Fotografie, das bereits den Schwerpunkt unserer Sammlung bildet. Für *A New Gaze 2017* haben wir junge Talente eingeladen, Projektvorschläge zum Thema Sicherheit/Unsicherheit einzureichen. Aus den zahlreichen Eingaben hat sich die Vontobel-Kunstkommission für Eva O’Leary (*1989, USA) entschieden. O’Leary fächert in ihrer Arbeit *Concealer* eine eindrückliche Bildwelt auf, die unsere tagtägliche Konfrontation mit Werbe-realitäten oder der digitalen Wirklichkeit aufgreift. Die Künstlerin nimmt die Sprache der kommerziellen Fotografie auf, re- und dekonstruiert sie dabei, oder analysiert die Verhaltensweisen junger Erwachsener, die ihre Identitäten für die Realität und fürs Web erschaffen. Von höchster gesellschaftlicher Relevanz, führt uns diese Arbeit vor Augen, was heute von uns erwartet wird und gegen welche Kräfte wir uns behaupten müssen.

Wir danken Eva O’Leary herzlich für ihre inspirierende Arbeit und Urs Stahel für die fachliche Begleitung und die spannenden und herausfordernden Diskussionen.

Axel Schwarzer
Vorsitzender Vontobel-Kunstkommission

A New Gaze—this is exactly what Vontobel sets out to discover and make possible in an experimental way. The project, developed in collaboration with freelance curator Urs Stahel, is aimed at promoting contemporary photography, opening up new perspectives and addressing the role that photography plays in today’s world. The prize is aimed at emerging artists who use the medium of photography to observe and reflect on the world around us and the way we see it. *A New Gaze* thus expands our commitment to contemporary photography, which already forms the mainstay of our collection. We invited talented young artists to participate in *A New Gaze 2017* with projects focusing on the theme of security / insecurity. From the many submissions received, the Vontobel Arts Commission chose Eva O’Leary (b. 1989, USA). In her work *Concealer*, O’Leary spreads out an impressive visual array of everyday confrontations with the worlds of consumerism and advertising as well as with digital imagery. The artist adopts the language of commercial photography, reconstructing and deconstructing it and analysing the behaviour of young adults who forge their own identities both in life and online. This is a work of supreme social relevance, for it shows us so very clearly what is expected of us today and the forces against which we must assert ourselves.

We sincerely thank Eva O’Leary for her inspiring work, and Urs Stahel for his authoritative input as well as for all the stimulating and challenging discussions.

Axel Schwarzer
Chairman, Vontobel Arts Commission

Eva O’Leary ist in einem kleinen Städtchen in Pennsylvania aufgewachsen. „Viel mehr als zwei Strassenzüge und eine grosse Kreuzung gab es da nicht“, sagt sie im Gespräch, „abgesehen von einem riesigen Football-Stadion.“ Das Stadion ist in der Tat gigantisch, es gilt als drittgrösstes der Welt, mit 100’000 Fans bei Heimspielen. Das Städtchen wird Happy Valley genannt, obwohl es State College heisst, aber so glücklich, wie der Übername suggeriert, wird es wohl nicht immer sein. State College heisst das Grossdorf wegen seiner Universität, der Pennsylvania State University, die nebst dem Football Stadium der zweite grosse Campus in der Gegend ist. Das American Football Team wiederum heisst entsprechend kurz „Penn State“, hier für Penn State Nittany Lions Football.

In ihrem Städtchen lernte Eva O’Leary früh zu begreifen, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint, dass es nicht *eine* Realität, sondern verschiedene Wirklichkeiten gibt, keine geschlossene einheitliche Wahrnehmung, sondern viele Aufsplitterungen. Zumindest zwei markante: die Werberealität, die alles als sicher, als gut, als schön, als perfekt funktionierend und das Leben bereichernd darstellt, und die Wirklichkeit nach dem Spiel, nach dem Rausch, wenn der normale Alltag wieder übernimmt, den sie als Kind Tag für Tag erlebt hat, wenn die Farben der Cheerleader verblassen, die Werbeplakate verknittern, das Triste allmählich wieder aus dem Boden, den Häusern, aus den Köpfen dampft. Ihre Mutter ist Irin, ihr Vater Amerikaner, entsprechend pendelte sie oft zwischen den beiden Ländern hin und her, mit zwei Pässen, zwei Identitäten, zwei Fundamenten im Gepäck. Zum Beispiel mit dem einfachen Lehrsatz ihrer Mutter im Ohr – „If you can’t make it, you can’t have it“ – und dem Gambeln der irischen „Celtic Tiger“-Ökonomie, der rasend schnell sich entwickelnden Wirtschaft der Neunzigerjahre vor Augen, die Irland für eine Weile ins Hoch und dann in den Abgrund getrieben hat.

Auch hier zwei Realitäten, zwei Massstäbe, zwei Wahrheiten, die alte, stabile, arbeitsethisch verankerte gegenüber der neuen, finanzkapitalistisch angetriebenen, sich ständig beschleunigenden Realität.

Diese Erfahrung von Doppel-, Tripel-, Quadrupel-Realitäten, von seriösen und falschen Versprechungen, von hehren und hohlen Idealen treibt O’Leary auch in ihrer fotokünstlerischen Arbeit um – bereits im Bachelor, den sie mit Auszeichnung am California College of the Arts absolviert hat, und dann im Master, den sie im Frühsommer 2016 an der Yale University abgeschlossen hat. Für den Wettbewerb der Bank Vontobel hat sie drei gewichtige Teile realisiert, die sie in der Ausstellung und im Katalog aneinanderreihrt, aber auch überlappt und aufeinanderprallen lässt und zusammen zum Projekt *Concealer* fügt, das die Themen Sicherheit versus Unsicherheit, Realität eins versus Realität zwei, Bild persönlich, Bild privat und Bild öffentlich, aufgezwungene versus selbst erarbeitete Identität angeht und visuell verhandelt. Concealer ist der in der Kosmetik verwendete Begriff für eine Gesichtsabdeckcreme. Sie verbirgt und versteckt alle Falten, Hautunreinheiten, Augenringe oder Pigmentflecken und schafft eine Unterlage, auf die dann ein perfektes Make-up aufgetragen werden kann. Reicht der Concealer nicht, dann wird zur Camouflage, zur stärker kaschierenden Schminke gegriffen, die eine höhere Pigmentdichte aufweist.

Die Titelwahl zeigt, wie intensiv sich O’Leary mit dieser – körperlichen und mentalen – Zweiteilung des eigenen Ichs, der eigenen Persona beschäftigt. Sie schrieb selbst dazu:

„No matter how much I object politically or artistically to the rhetoric of commercial photography, I am seduced by its tricks—the ways it sweetens the body and the landscape, masks the unpleasant, and trans-

Eva O’Leary grew up in a small town in Pennsylvania with little more than a couple of streets, one big intersection and a huge football stadium. The stadium really is huge. It is the third largest in the world, with a 100,000-plus capacity for fans attending home games. Her hometown is called Happy Valley, also known as State College, though the first name might not always be so apt. State College comes from the campus of Pennsylvania State University, the largest complex in town apart from the stadium. The football team, in turn, is known as Penn State, short for Penn State Nittany Lions Football. (Mount Nittany is a local landmark.)

In her small town, Eva O’Leary learned at an early age that not everything is as it seems; that there is not just one kind of reality but several, not just one viewpoint but many fragmented ones. Or at least two: there is the kind of reality portrayed by advertising in which everything is secure and good and perfect and life-enhancing, and there is the reality that sets in after the thrill of the game, when the same old everyday life catches up again, when the colours of the cheerleaders dim and the billboards start to wrinkle. That’s when the sadness seeps from the ground and from the houses and embeds itself in the minds of the people.

With an Irish mother Irish and an American father, O’Leary travelled often between the two countries, with two passports, two identities, two backgrounds in her baggage. With her mother’s simple mantra — “If you can’t make it, you can’t have it” — ringing in her ears and the failed gamble of Ireland’s Celtic Tiger — the rapid economic boom of the 1990s that took Ireland to the heights only to come crashing down again — in the background, here, too, were two realities, two standards, two truths: the old, stable existence anchored in a traditional work ethic versus the new, ever-accelerating whirlwind of global capitalism.

This exploration of dual, treble and quadruple realities, of promises both sincere and empty, and of ideals both lofty and shallow, is evident throughout O’Leary’s photographic work — even as a student at California College of the Arts, where she graduated (BFA) with distinction, and during her studies at Yale University, where she earned her MFA in the spring of 2016. For the Bank Vontobel commission she has created three substantial pieces of work, juxtaposing and overlapping them in the exhibition and in the catalogue to form her project *Concealer*, which visually addresses security versus insecurity, one reality versus another reality, the personal, the private and the public image, and the contrast between imposed and self-fashioned identity.

Concealer is the term used by the cosmetics industry for a cream that covers and hides lines and blemishes in the skin, dark circles under the eyes or birthmarks. If concealer is not adequate, then a more heavily pigmented cream known as camouflage is used. The choice of title indicates just how intensively O’Leary has studied the physical and mental duality of the self and the individual persona. As she writes:

“No matter how much I object politically or artistically to the rhetoric of commercial photography, I am seduced by its tricks—the ways it sweetens the body and the landscape, masks the unpleasant, and transforms beauty and desire into myth. From a young age, this kind of imagery taught me to suppress my desires, values, personality, and flaws. It’s an experience common to many women; we are shaped by ideologies of domination and control within contemporary commerce; projecting fantasies onto our bodies that are not our own. I see my work as an alternate propaganda, one in which I take on the

forms beauty and desire into myth. From a young age, this kind of imagery taught me to suppress my desires, values, personality, and flaws. It's an experience common to many women; we are shaped by ideologies of domination and control within contemporary commerce; projecting fantasies onto our bodies that are not our own. I see my work as an alternate propaganda, one in which I take on the language of commercial photography in order to arrive at something darker. Self-tanner becomes a creeping rash, tattoos are strange and inscrutable, and a body of water engulfs a human body through the glittery trick of a lens.“

Um ihr künstlerisches Ziel in diesem Projekt zu erreichen, lässt sie sich einerseits auf das „Selfie“ ein, auf die permanente öffentliche Selbstdarstellung, in der wir uns immer wieder neu stilisieren und freiwillig ein die eigene Realität übersteigendes, leuchtendes, oft auch prahlerisches Bild entwickeln. Im Internet gefundene Selfie-Videos vergrößert sie zu imposanten, rahmenlos aufgezogenen, fast abstrakt wirkenden Farbflächen, und sie montiert sie auch zu einem optischen Blitzlichtgewitter, das schmerzlich die Fotografierten und die Wahrnehmungskraft der Betrachter ausradiert – eine Art von Blendung, wie wir sie durch die Stroboskopblitze in Clubs und Diskotheken erfahren. Dieser Teil der Arbeit insinuiert ein Überdrehen der Selbstdarstellung, bis sie sich selbst auslöscht, sich selbst eliminiert.

In einem zweiten Teil gibt sie einigen Personen die Möglichkeit, sich selbst zu „kuratieren“, sich selbst im Studio in Szene zu setzen. In der Ausstellung sehen wir neun Spiegel-Porträts, fotografische Bildnisse von jungen Frauen, die sich vor einem Spiegel so herrichten und installieren, wie sie sich selbst gerne sehen und gesehen werden wollen. Eva O’Leary fotografiert sie dann durch den von der an-

deren Seite durchlässigen Spiegel hindurch. Wir Betrachter stecken also quasi im Spiegel drin und schauen zu, wie ein Selbstbild in Selbstkontrolle allmählich hergerichtet und öffentlich gemacht wird. Im Gegensatz zu den Flash-Selfies wirken diese Porträts mit ihren leuchtenden tiefblauen Hintergründen wie eine fotografische Reinkarnation von altmeisterlicher Repräsentation. Auch damals ging es ja oft mehr um die Darstellung des Standes, des Ranges in der Gesellschaft, als um eine genaue Wiedergabe der individuellen Gesichtszüge. Eva O’Leary schreibt dazu:

„My own experiences are at the center of my practice, and I source many of my images through vernacular photography of women’s daily lives and rituals, which are collected in Instagram hashtags, Facebook albums, and homemade beauty tutorials. (...) Everywhere around me I see surfaces—skin, billboards, cake icing, photographic prints—that project fantasies. My work aims to address the psychological space in which men and, in particular, women must balance the ever-present reality of imagery that is insistently, but seductively, unreal.“

Der dritte und umfangreichste Teil ihres Projekts mischt Landschaftsfotografie mit Porträtfotografie und beschäftigt sich darin mit den komplexen Strukturen unserer Realitäten: wie sich die verschiedenen Versprechen und Forderungen und Kontrollen an Realitäten vermengen und verhaken. Hier bewegt sich Eva O’Leary in der Doppelrolle als Dokumentaristin und Choreografin durch die Welt und fotografiert zum Beispiel ein Baby, das schreiend auf einem Spiegel liegt, zwei Jungen, der eine gross und mächtig, der andere klein und dünn, die sich Rücken an Rücken gelehnt stützen, daneben ein Plastikbecher, der mit wenigen Schnitten aufgeschlitzt und unbrauchbar gemacht worden ist, ein Gesicht, das nur halbseitig geschminkt ist, ein Fuss

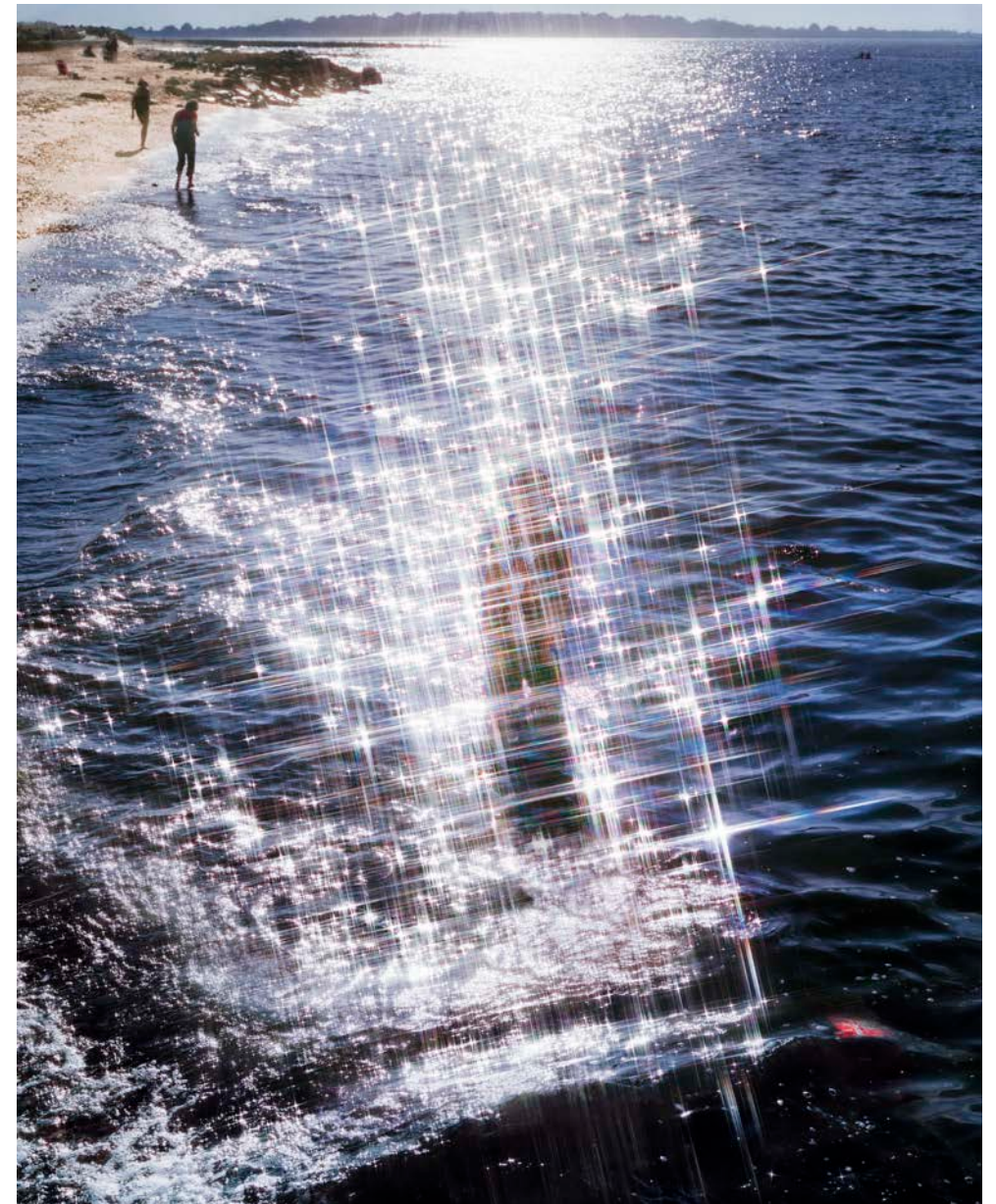
language of commercial photography in order to arrive at something darker. Self-tanner becomes a creeping rash, tattoos are strange and inscrutable, and a body of water engulfs a human body through the glittery trick of a lens.“

To achieve her artistic goal in this project she engages with the selfie—that form of constant public self-portrayal in which we restyle ourselves and shape an image that exaggerates and highlights our appearance, often in a boastful way. She enlarges selfie videos found online into imposing, unframed, almost abstract-looking fields of colour, assembling them into an optical flurry of flashlights that painfully eradicates the subject and the perceptive powers of the viewer—the kind of blinding glare that stroboscopes create in clubs and discos. This aspect of the work suggests a heightening of self-portrayal to the point of self-erasure and self-elimination.

For the second part she gave some people the opportunity of “curating” themselves by staging their own appearance in the studio. In the exhibition, we see nine mirror portraits—images of young women preening in front of a mirror and presenting themselves as they would like to see themselves, and as they would like to be seen. We, the viewers, are thus caught in the mirror, as it were, observing how a self-controlled self-portrait is gradually produced and made public. Unlike the flash selfies, these portraits, with their brilliant deep-blue backgrounds, are like photographic reincarnations of Old Master paintings. And indeed, in an earlier era, portraiture was often more about the representation of status and social standing than about a precisely faithful rendering of individual facial characteristics. As O’Leary writes:

“My own experiences are at the center of my practice, and I source many of my images through vernacular photography of women’s daily lives and rituals, which are collected in Instagram hashtags, Facebook albums, and homemade beauty tutorials. (...) Everywhere around me I see surfaces—skin, billboards, cake icing, photographic prints—that project fantasies. My work aims to address the psychological space in which men and, in particular, women must balance the ever-present reality of imagery that is insistently, but seductively, unreal.“

The third and most extensive part of her project combines landscape photography with portrait photography and, in doing so, engages with the complex structures of our existence: how the different promises and demands and controls that affect us merge and sometimes conflict. Here, O’Leary is looking at the world in a dual role as documentarist and choreographer, photographing, for instance, a baby lying on a mirror crying, two boys—one tall and chubby, the other small and skinny—leaning against one another back to back, a plastic cup that has been slit in places and rendered useless, a face with make-up on only one side, a foot in high heels still bearing the imprints of other shoes, a male with exaggerated muscularity and a tan, faces that are duplicated, or hidden behind a fine curtain of red hair, gazing sceptically at the intruding photographer. Security versus vulnerability, fragility versus power, ice-cold versus electrically charged, self-determined versus externally driven, image versus reality, and so on: O’Leary fans out a spectrum of opposing pairs that evoke double, treble and even multiple meanings. Again, according to the artist:

in High Heels, der noch Abdrücke, Einprägungen von anderen Schuhen zeigt, ein übersteigert gestählter und gebräunter Männerkörper, Gesichter, die sich verdoppeln, die sich hinter einem feinen Vorhang von roten Haaren verbergen, die dem Ankömmling, der Fotografin, mit Skepsis begegnen. Geborgenheit versus Ausgesetztsein, fragil versus mächtig, eiskalt versus elektrisch geladen, eigen- versus fremdbestimmt, Bild versus Realität und so weiter: O’Leary fächert hier ein Feld von Gegensatzpaaren auf, die doppelte, dreifache, mehrfache Bedeutungen suggerieren. Nochmals die Künstlerin selbst:

„We are living in an alienating and impersonal world, where technology offers unlimited connection yet leaves us more isolated than ever. In recent years, the western world has valued linear thinking and concrete logic over all else. Capitalism has encouraged this; we see ourselves in relation to what we are sold. The brands we align ourselves with, and the products we choose to buy are the new markers of our lives. To survive, it has become necessary to craft two identities; one public, with all of the slickness of advertising, the other private, with all the mess of feeling. We keep the world at a distance, carefully curating our public identity.“

Darin steckt auch das Versprechen von Technologie und Markt: dass all die Produkte, die wir kaufen, uns Sicherheit bringen werden. Wir erwerben Produkte für die Gesundheit unserer Familien, Kleider für soziale Repräsentation, Medizin für die Stimmungskontrolle, immer mit dem Ziel, uns funktionstüchtig zu erhalten und uns Sicherheit zu geben. Aber natürlich wissen wir alle, dass das zu einem Teil reine Illusion ist. Wir alle fühlen uns immer wieder unsicher. Depressionen und Angstzustände nehmen ständig zu. Um zu überleben, schaffen wir uns zwei Identitäten: eine

öffentliche, die smart, stilsicher und erfolgreich erscheint, und eine private Identität, in der wir das Durcheinander der Gefühle, die Grenze zwischen Sicherheit und Unsicherheit turbulent durchleben.

Mitten in Gemeinschaften, die sich auflösen, mitten in der Mobilisierung, Globalisierung des Lebens, der Pulverisierung der Substanz zugunsten der Erscheinung, der Inhalte zugunsten der Zeichen, der Seele zugunsten des richtigen „Brands“, mitten auch in den merkwürdigen Versuchen, neue imperiale Weltordnungen zu etablieren, stehen wir vor einem individuellen und gesellschaftlichen Identitätsscherbenhaufen, den käufliche Waren und Identitäten nur noch kurzfristig farbig beleuchten können. Nicht alle begreifen und leben die Gegenwart als Party-Time, nicht alle unterwerfen ihre Existenzfrage dem blanken Zynismus, das Aufblühen von fundamentalistischem Gedankengut in vielen Gesellschaften ist ein alarmierendes Zeichen dafür. Wir wurden aus angestammten Ordnungen in eine offene Welt entlassen – einiges davon empfinden wir freudig als neue Freiheit, anderes erleben wir ängstlich als Verlust, Zwang, als Auflösung ins Chaos hinein. Neue Bojen der Orientierung und neue, vernünftige und tragende Plattformen sind noch kaum in Sicht.

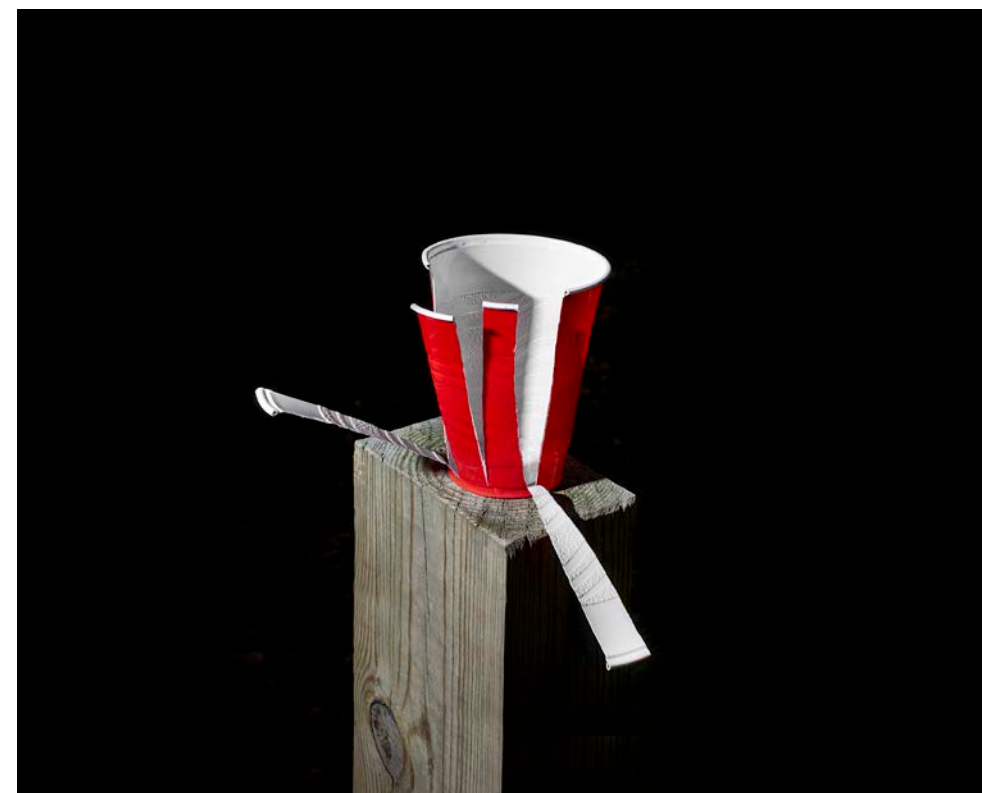
Mit diesem Projekt stach Eva O’Leary aus den übrigen Eingaben heraus und überzeugte die Kunstkommission der Bank Vontobel. Wir freuen uns, in der Ausstellung bei Vontobel und in diesem Katalog das hervorragende, dichte Resultat der jungen amerikanischen Künstlerin präsentieren zu dürfen.

“We are living in an alienating and impersonal world, where technology offers unlimited connection yet leaves us more isolated than ever. In recent years, the western world has valued linear thinking and concrete logic over all else. Capitalism has encouraged this; we see ourselves in relation to what we are sold. The brands we align ourselves with and the products we choose to buy are the new markers of our lives. To survive, it has become necessary to craft two identities; one public, with all of the slickness of advertising, the other private, with all the mess of feeling. We keep the world at a distance, carefully curating our public identity.”

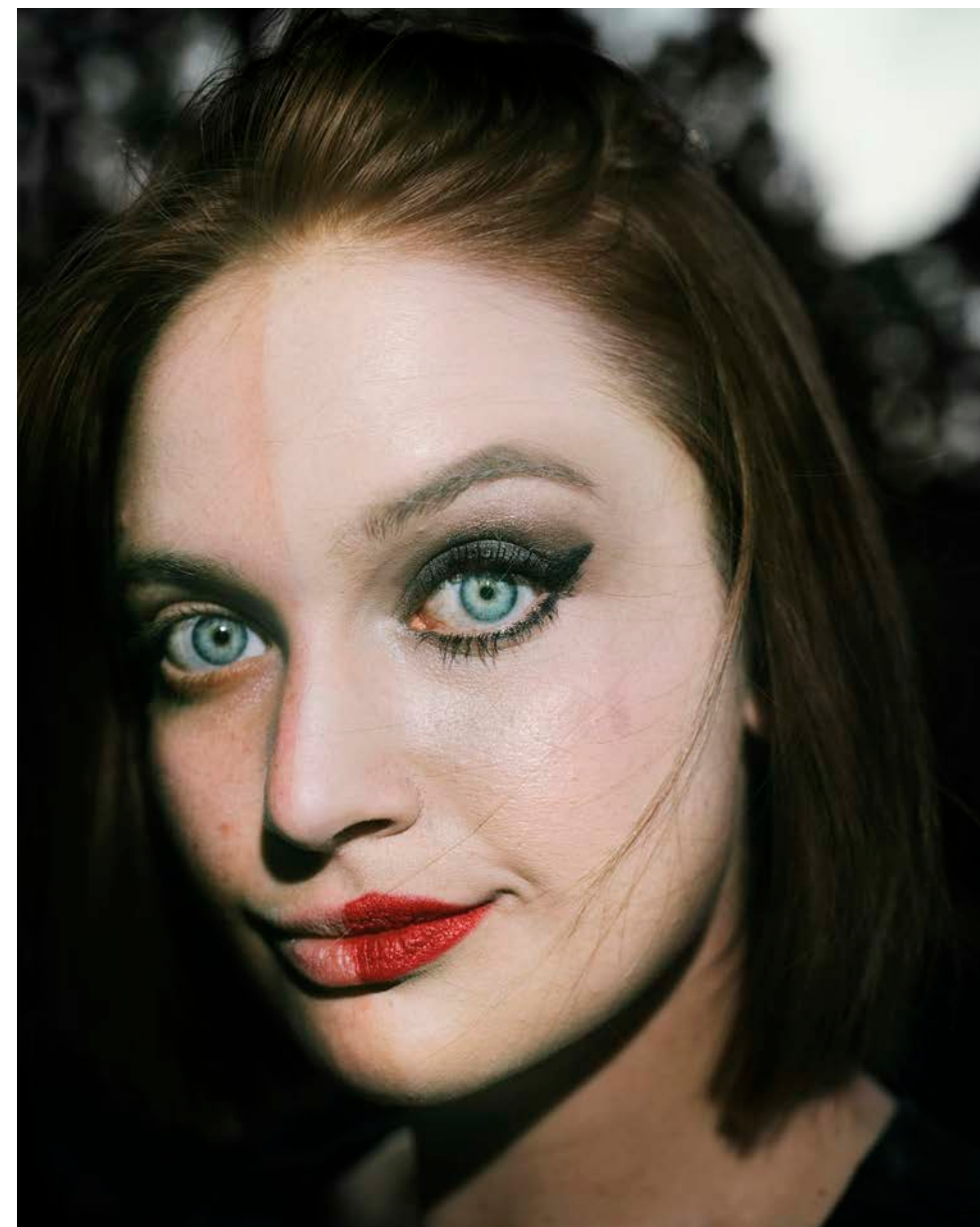
Therein lies the lure of technology and marketing: the promise that what we buy will bring us security. We buy products for the health of our families, clothes for social prestige, medication for mood control, all with the aim of remaining functional and feeling secure. But, of course, we know that some of this is purely illusory. We keep on feeling insecure. Depression and anxiety are on the rise. To survive, we forge two identities: a public persona that is smart, stylish and successful, and a private one in which we muddle through a turbulent emotional existence somewhere on the boundary between security and insecurity.

In the midst of disintegrating communities, increased mobilisation and globalisation; with the rejection of substance in favour of appearance, content in favour of symbolism, spirit in favour of the right brand, and amid remarkable attempts to establish new imperial world orders, we are faced with a storm of conflicting identities, both individual and social, which consumer goods and purchasable personae can brighten only briefly.

Not everyone sees and lives the present as one big party, and not everyone subjects their existence to sheer cynicism. The flourishing of fundamentalist ideologies in many societies is an alarming sign in all this. Having been liberated from traditional systems into an open world, we have embraced some aspects joyfully as newfound freedoms, while experiencing others anxiously as a feeling of loss, coercion, and a descent into chaos. There are few new markers in sight by which to orient ourselves, nor any reasonably reliable platforms. This project by Eva O’Leary stood out from the other submissions and won over the jury of the Bank Vontobel Arts Commission. We are delighted to present the outstanding and cohesive project by this young American artist both in the exhibition at Vontobel and in this catalogue.

WUNSCHBRUNNEN

Das Wasser strömt über die ockerfarbenen Steinstufen hinab, durch das erste und dann das zweite türkisfarbene Becken am unteren Bildrand bis zum Betrachter. Die Unschärfe, die durch die lange Belichtungszeit entsteht, erweckt den Eindruck eines fließenden Baches, dessen Quelle nie versiegen wird. Lupenrein ist dieses Wasser, und auch an den Felsbrocken erkennt man keinerlei Spuren von Algen, Moos oder sonst etwas Lebendigem. Die Farben Türkis und Ocker leuchten wie von Sonnenlicht angestrahlt. Farben und Formen, die an Fotos von Wasserfällen in der Karibik erinnern. Doch zu perfekt, zu sauber ist hier alles, als dass es echt sein könnte. Der Betrachter bleibt unsicher. Vielleicht ein Resort mit Swimmingpool auf Fidschi? Das Gehege der Seelöwen im Zoo? Oder sind wir gar bei den Goldgräbern in Disneyland? Man kennt solche Landschaften – nur von wo?

Eva O’Leary lässt uns kurz eintauchen – in die Falle tapen. Ein Trugbild ist das und keine Natur. Eine Landschaft, die von Menschen für Menschen geschaffen wurde. Doch O’Leary lässt uns nicht gänzlich im Gewässer versinken, sondern hilft uns dabei, uns in der Realität wieder zurechtzufinden. Glas und Metall sind in den oberen beiden Bildecken sichtbar: Rolltreppen. Alles urban, alles künstlich also? Der Titel verrät es: *Strip Mall*. Wir befinden uns also in einem offenen amerikanischen Einkaufszentrum, das aus dem Boden gestampft wurde und bestimmt nur mit dem Auto zu erreichen ist. Dessen Zweck: Menschen ein vergnügliches Einkaufserlebnis zu verschaffen – bei maximalem Anreiz zum Konsum. Der plätschernde Wasserfall darin hat eine glasklare Aufgabe. Er ist es, der den Unterschied zwischen Einkaufsmeile und Erlebnis-Shopping ausmacht. Sein Auftrag: positive Gefühle auszulösen, die Ruhe der Natur zu vermitteln und die Träume des Besuchers an die Oberfläche zu locken. Kurz: zu verführen.

Eva O’Leary entwirft das Landschaftsbild einer neuen Zeit. Landschaften waren schon immer Imaginationsräume. Auch in *Strip Mall* wurde eine Landschaft geformt, um den Besucher in eine Welt zu (ent-)führen, die vorgibt, eine bessere zu sein. Eine, die wir auch von den Werbeplakaten an den Strassen her kennen. Kaufe, damit du Teil dieser besseren Welt werden kannst, heisst das Versprechen. Geld gegen Traum. Von den idealisierten und verzerrten Fotografien der Werbeplakate oder Ferienprospekte ist der Weg nicht mehr weit zur Landschaft aus Styropor und Chlorwasser oder zur „Natur“ aus dem 3D-Drucker. Dass wir lieber etwas Moos auf den Steinen hätten, drohen wir zunehmend zu vergessen. Unsicherheit hinterlässt dies spätestens dann, wenn wir am Ferienort eintreffen und enttäuscht merken, dass auch im Paradies alles „bloss echt“ ist.

O’Leary zeigt uns mit ihrem Bild nicht nur die Koexistenz dieser zwei Realitäten. Sie zeigt uns auch, dass diese neue Welt Teil unserer Realität geworden ist, dass das künstlich Erschaffene bereits zu unserer Lebenswelt dazugehört. Auf dem Stein unten links im Bild liegen Münzen. Ob man gerade am Trevi-Brunnen in Rom steht, der vor fast 300 Jahren aus Travertin und Marmor geschaffen wurde, oder am Chlorgewässer in der Strip Mall: Münzen werfen bringt Glück. Nur die Götter, welchen hier gedankt wird, sind andere geworden. Aber weniger mächtig als jene in Rom sind sie nicht. Im Gegenteil.

WISHING WELL

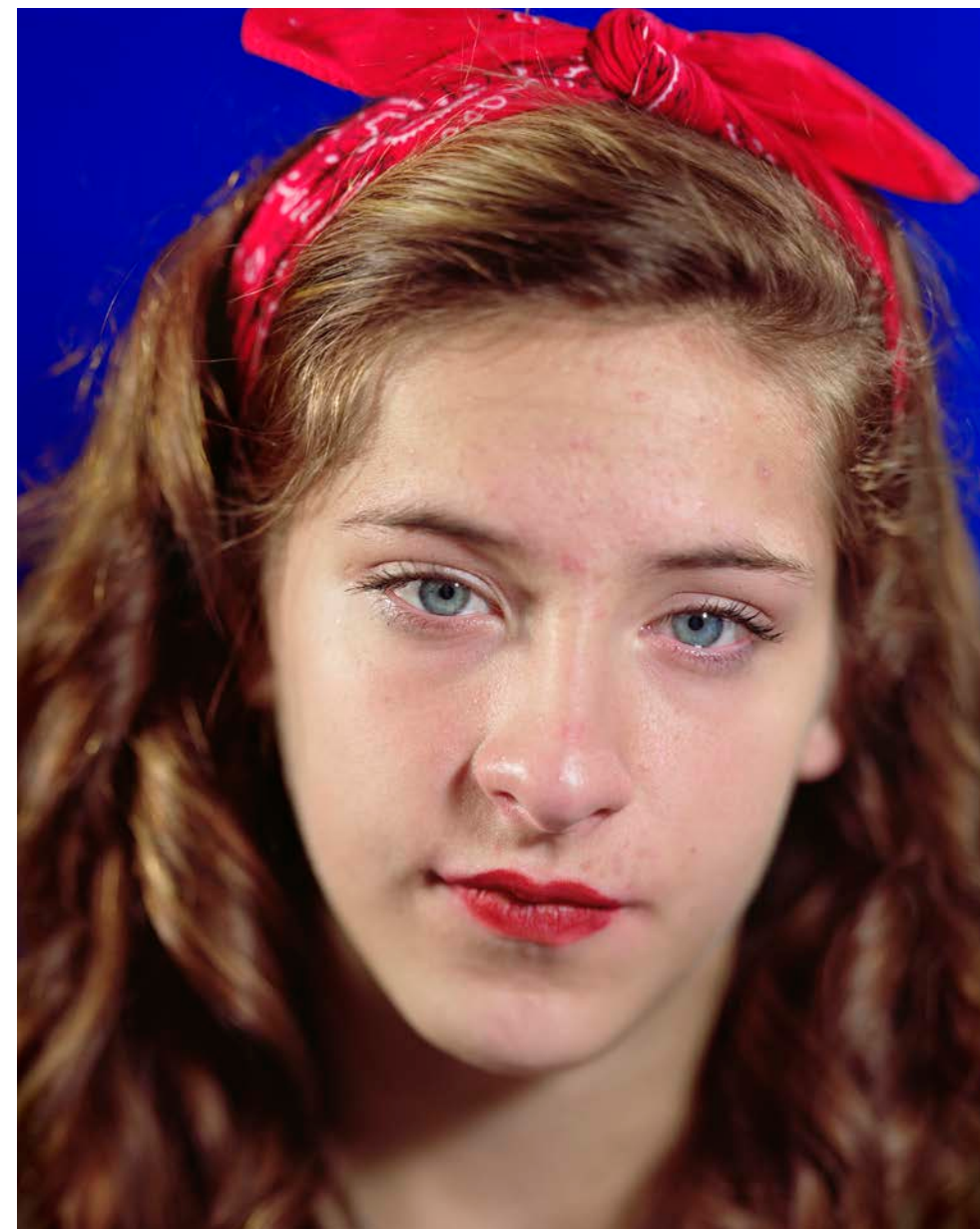
Water streams down the ochre stone steps towards the viewer, falling from one turquoise basin into another. The image is blurred, due to the long exposure time, giving the impression of a cascade issuing from a never-ending source. The water is so pure that the rocks show no sign of algae, or moss or any other living organism. The colours—turquoise and ochre—radiate like sunshine. The forms recall photographs of Caribbean waterfalls. Yet everything is too perfect, too clean to be true. The effect is unsettling. Could this be an island resort with a pool on Fiji? Or perhaps the sea-lion enclosure of some zoo? Or even a gold-digging scene from Disneyland? The landscape looks familiar—but where have we seen it before?

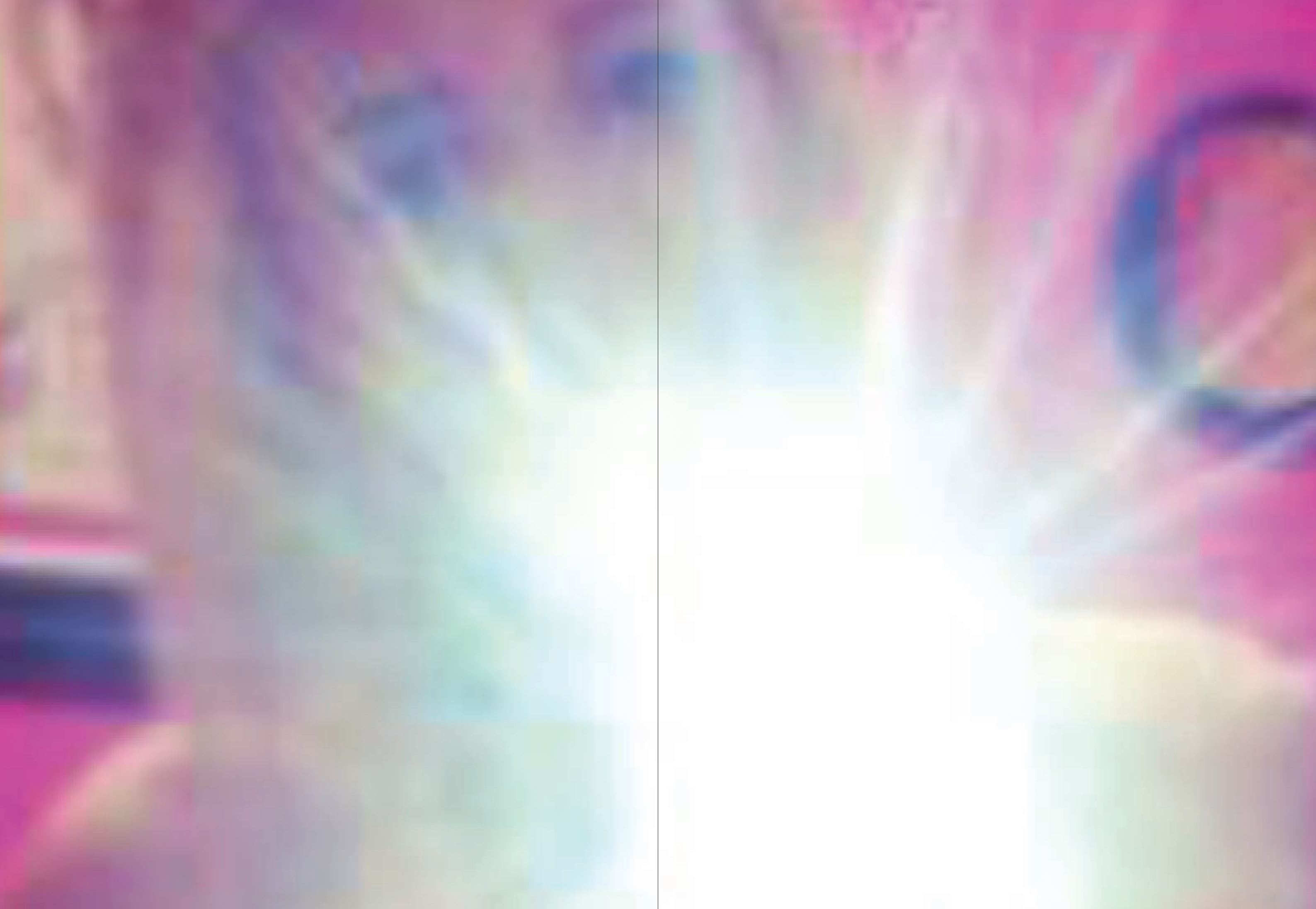
Eva O’Leary lets us dip briefly into the illusion. This is not nature, but a created landscape, made by people, for people. However, rather than letting us drown she helps us swim back to reality. Glass and metal is visible in the upper corners of the picture: escalators. So, is this all urban, artificial? The title, *Strip Mall*, gives it away. We are in an American shopping mall, accessible probably only by car. The idea is to create a pleasant ambience that will boost consumerism. The function of the cascade is crystal-clear. This is what makes the difference between a regular trip to the mall and a shopping “experience”. The aim is to arouse positive feelings, simulate a calming sense of nature, bring visitors’ dreams to the fore. In short: seduction.

Eva O’Leary is creating the landscapes of a new era. The landscape has always been a stimulus to the imagination, and in *Strip Mall*, the artist is drawing the viewer into a world filled with promises. It is a place we already know from advertising and billboards. Buy, and gain entry to a better world. Money in exchange for dreams. It is not a great leap from those idealised poster images to this landscape of styrofoam and chlorinated water, or to the kinds

of “nature” produced by a 3D printer. Increasingly, we are in danger of forgetting that we actually quite like a little moss on our rocks. So much so that when we’re travelling we’re almost disappointed to arrive and find the real thing.

O’Leary’s image acknowledges the co-existence of these two realities, but makes it clear that this new landscape has already become accepted: the artificial is already embedded in our world. At at the lower left of the image, coins are scattered on the stones. Whether we are standing before the Trevi Fountain in Rome or in front of the chlorinated waters of the strip mall, throwing in a coin brings luck. The difference is that the gods being thanked here are not the same ones. But they are no less powerful than the gods of ancient Rome. Quite the opposite.

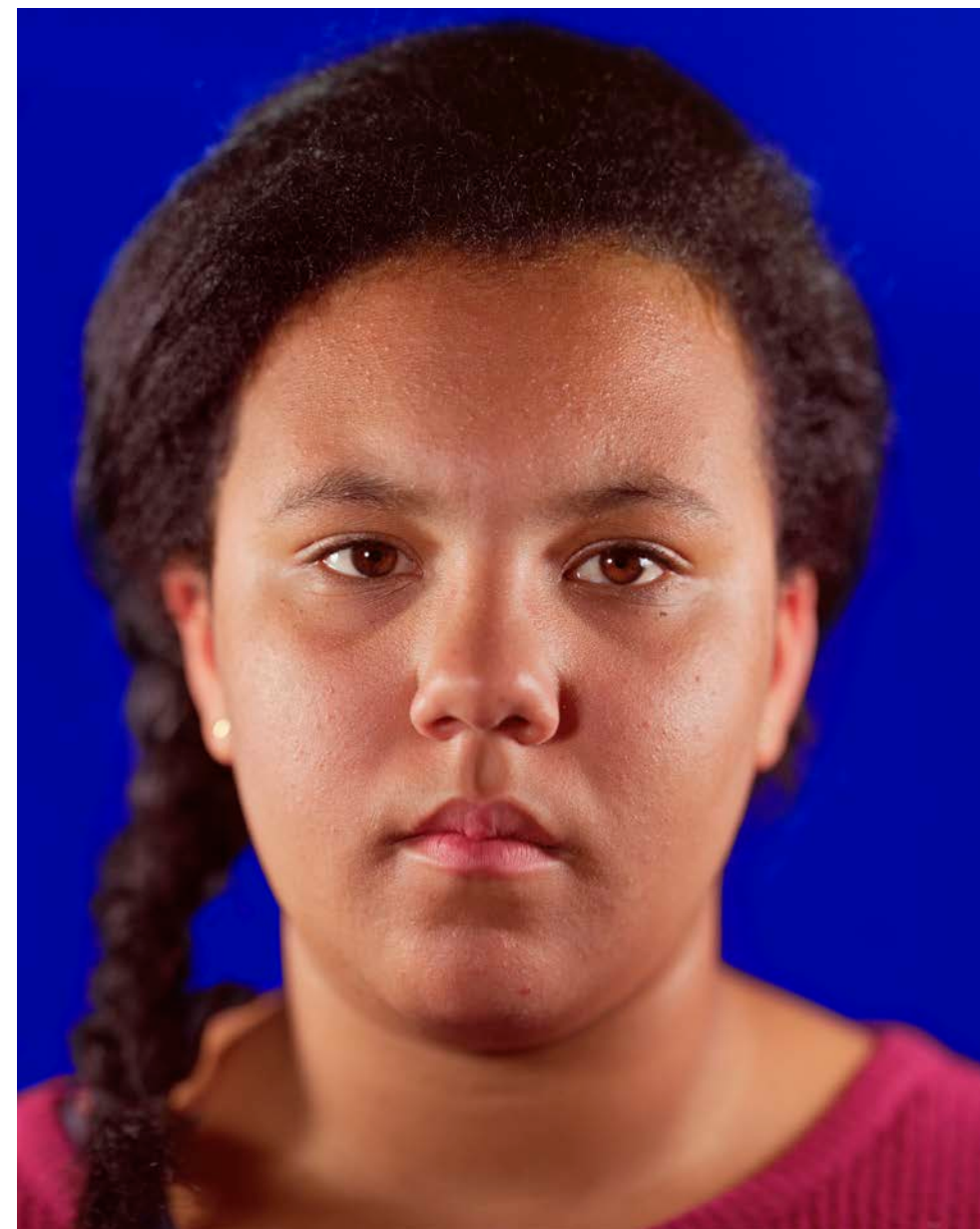

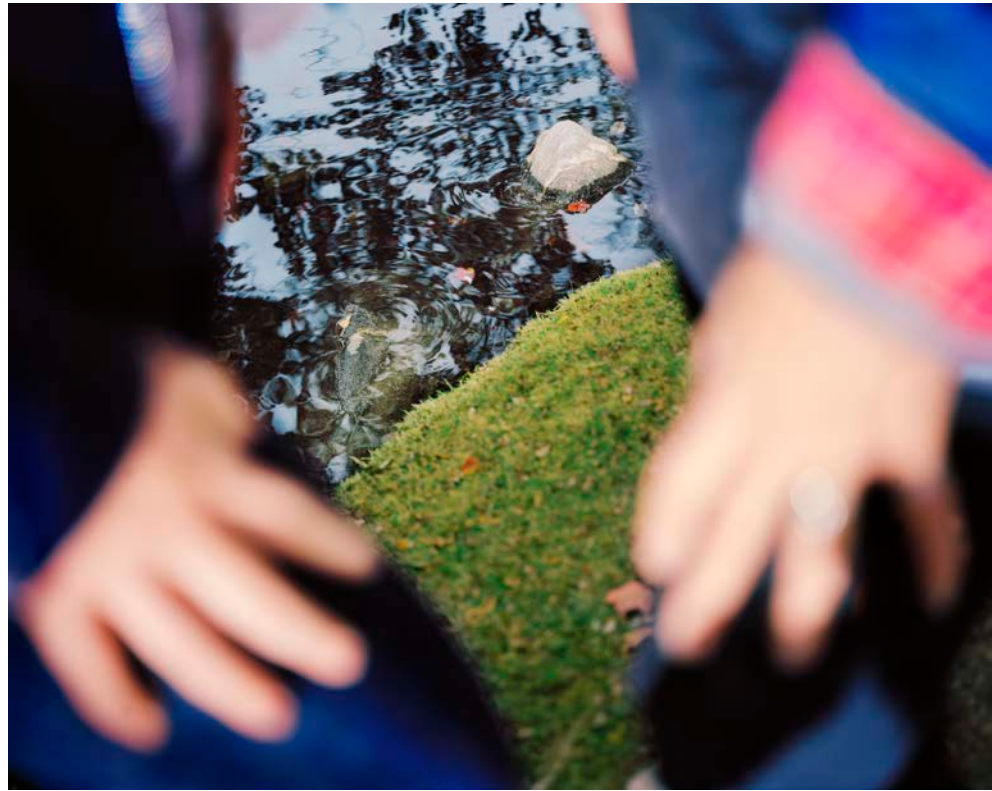

Eva O’Leary (*1989) ist eine Künstlerin, die Fotografie und Video verbindet, um Identität und Emotion in der zeitgenössischen westlichen Kultur zu erkunden. Sie wurde 2014 als „FOAM Talent“ ausgezeichnet und hat ihre Werke in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen innerhalb und ausserhalb der USA gezeigt, unter anderem in der Serpentine Gallery in London (2014), dem Atelier Néerlandais in Paris (2014) oder der Danziger Gallery in New York (2016).

Eva O’Leary wuchs zwischen Irland und den USA auf. 2012 erlangte sie den Bachelor of Fine Arts (BFA) des California College of the Arts und schloss 2016 die Yale School of Art mit dem Master of Fine Arts (MFA) in Fotografie ab. Zurzeit lebt und arbeitet sie in New York und Pennsylvania.

Eva O’Leary (b. 1989) is an artist whose work combines photography and video to explore identity and emotion in contemporary western culture. She was named a “FOAM Talent” in 2014, and her work has been in numerous solo and group exhibitions both within the United States and abroad, including the Serpentine Gallery, London (2014), l’Atelier Néerlandais, Paris (2014) and Danziger Gallery, New York (2016).

Eva O’Leary grew up in Ireland and the United States. She received a BFA from California College of the Arts in 2012 and an MFA in photography from the Yale School of Art in 2016. She currently lives and works in New York City and in central Pennsylvania.

BILDLEGENDEN/IMAGE CAPTIONS

<i>Elijah</i> , 2015 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	2	<i>Solo Cup</i> , 2016 Archival Pigment Print 20.3×25.4 cm	19	<i>2 faced girl (if you're going to be two faced at least make one of them pretty)</i> , 2016 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	30
<i>Monument Climb</i> , 2015 Archival Pigment Print 81.3×101.6 cm	3	<i>Mirror Selfie 1</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	20–21	<i>Target Run</i> , 2016 Archival Pigment Print 101.6×127 cm	31
<i>Babysitting</i> , 2014 Archival Pigment Print 27.9×35.6 cm	6	<i>Pumps</i> , 2016 Archival Pigment Print 101.6×127 cm	22	<i>Mirror Selfie 4</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	32–33
<i>Polar</i> © <i>Bears</i> (<i>vehicle wrap #2</i>), 2016 Archival Pigment Print 127×101.6 cm	7	<i>Power of Make Up</i> , 2016 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	23	<i>Body Builder</i> , 2015 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	34
<i>Face Cake</i> , 2016 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	10	<i>Mirror Selfie 9</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	24–25	<i>Strip Mall</i> , 2015 Archival Pigment Print 81.3×101.6 cm	35
<i>Blonde</i> , 2016 Archival Pigment Print 101.6×81.3 cm	11	<i>Mommy and Me</i> , 2016 Archival Pigment Print 54.6×68.7 cm	26	<i>Hannah</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	38
<i>Magic</i> , 2016 Archival Pigment Print 40.6×50.8 cm	14	<i>Pink Polka Dots</i> , 2016 Archival Pigment Print 101.6×81.3 cm	27	<i>Millie</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	39
<i>Silver Sands Beach</i> , 2015 Archival Pigment Print 127×101.6 cm	15	<i>Mirror Selfie 2</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	28–29		
<i>2 Brothers</i> , 2016 Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	18				

<i>Mirror Selfie 11</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	40–41	<i>Korell</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	50
<i>Emma</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	42	<i>Robin</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	51
<i>Olivia</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	43	<i>Mirror Selfie 6</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	52–53
<i>Mirror Selfie 7</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	44–45	<i>Redhead (Amie)</i> , 2015 Archival Pigment Print 101.6×81.3 cm	54
<i>Ava</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	46	<i>Happy Valley</i> (<i>vehicle wrap #1</i>), 2014 Archival Pigment Print 101.6×81.3 cm	55
<i>Hayden</i> , 2017 Mirror Portrait Archival Pigment Print 68.7×54.6 cm	47	<i>Mirror Selfie 5</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	56–57
<i>Mirror Selfie 8</i> , 2016 Archival Metallic Pigment Print 111.8×193 cm	48–49	<i>Mother Daughter</i> , 2016 Archival Pigment Print 101.6×127 cm	58

IMPRESSUM/COLOPHON

Ausstellung/Exhibition

A New Gaze 2017: Eva O'Leary – <i>Concealer</i> 24. März – 7. April 2017	Vontobel AG Gotthardstrasse 43 Zürich
Organisator/Organiser	Vontobel-Kunstkommission/ Vontobel Arts Commission
Kurator/Curator	Urs Stahel
Projektleiterin/Project manager	Luisa Baselgia

Publikation/Publication

Herausgeber/Publisher	Bank Vontobel AG Vontobel-Kunstkommission Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich
Konzeption, Redaktion/ Concept, Editing Texte/Texts © 2017 Projektleiterin/Project manager Übersetzung/Translation Lektorat/Copy editing Grafische Gestaltung/ Graphic design	Urs Stahel, Luisa Baselgia Urs Stahel, Luisa Baselgia Luisa Baselgia Ishbel Flett Miriam Wiesel, Liz Jobey Teo Schifferli
Papier/Paper Druckerei/Printing Buchbinderei/Binding	Chromolux 700 Kösel GmbH, DE BUBU, CH
Copyright © 2017	Vontobel-Kunstkommission/ Vontobel Arts Commission Eva O'Leary Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved
Kontakt/Contact	art@vontobel.ch anewgaze.vontobel.com

