

Cabinet: **Brigitte Lustenberger. A Gaze of One's Own**

ENGLISH

In her exhibition in the Cabinet of the Museum Franz Gertsch, Brigitte Lustenberger is presenting works based on both analogue and digital photography techniques in combination with installations. The Swiss artist's latest groups of works deal with the evanescence and vulnerability of humans and nature alike.

Brigitte Lustenberger devotes her artistic practice to the intensive exploration of photography and is especially interested in the medium's inherent connection to themes such as evanescence, memory, and the fragility of life. The artist's work is also defined by her critical approach to the representation of the female body in photography and the concomitant questions of seeing and being seen ("the gaze"): "Is my view of my body even my own? How to overcome a gaze permeated by male ideas, desires, and fantasies of the female body along with genderized posing? Is that even possible?" Lustenberger's work oscillates between craft, art, and science.

The two groups of works in her exhibition are both dedicated to evanescence and vulnerability – "A Gaze of One's Own" and "An Apparition of Memory".

The works from "A Gaze of One's Own" show full body shots, as well as details such as breasts, a torso, hips, buttocks, hands, or arms.

They belong to the body of Brigitte Lustenberger, who transitioned to using only herself as a model in recent years. This way the photographer can focus on the female body without objectifying a model for her art. While very personal, her investigation of the representation of the female nude in photography is also informed by historical perspectives and critical reflection. She fragments and deconstructs typical, familiar nude images and reassembles them to challenge our (as well as her own) view.

With curiosity and tenderness, the artist traces her own aging process through an unfiltered self-inspection which is at once universally applicable. Included in this series are photographs of plaster casts Lustenberger made of her own, but also of her mother's and her son's hands – without mercy the flat lighting exposes skin-folds, protruding veins, and imperfections.

For the works in "An Apparition of Memory" Lustenberger developed a special, albeit time-consuming procedure which transforms wilted flowers into photograms: she spreads out the petals of a blossom, usually without its stem, leaves, and roots, on a blank glass diapositive and places it in a bath until the water has evaporated completely. This natural process causes the blossom, as well as residues from the liquid, such as lime, chalk, salt, or pigments leaked from the flower, to stick to the carrier. The blossom thus becomes a photosensitive emulsion, a

"film", resulting in a "slide" the artist then digitalises.

She is fascinated by the colours that survive despite the decomposition, and especially by the manifestations of nature's fragile forms and delicate structures in the stamen, pistil, calyx, ovary, and petals. Some of the flowers in these photographs seem rekindled with a new glow and dynamism. The titles of the individual works allude to poems, songs, films, or series and underscore the singularity of each view.

In addition to the pictures on the walls, Brigitte Lustenberger is also showing installations in the exhibition space. She often merges analogue and digital photography, and thus, old and new techniques. Two eras of the photographic image meet, and within this interplay the defining factor of her work evolves: the searching, questioning photographic gaze.

The show was curated by Anna Wesle in collaboration with the artist.

The catalogue published by Modo Press in Frankfurt a. M. will be available at the end of June in the museum shop and online.

The artist's special thanks go to Galerie Béatrice Brunner, Bern and Galerie Esther Woerdehoff, Paris.

(text: Anna Wesle, translation: Katherine Lewald)

Cabinet: **Brigitte Lustenberger. A Gaze of One's Own**

FRANÇAIS

Dans le Cabinet du Musée Franz Gertsch, l'artiste suisse Brigitte Lustenberger présente des travaux réalisés à l'aide de procédés photographiques analogiques et numériques, associés à des installations. Ses groupes d'œuvres les plus récents explorent l'évanescence et la vulnérabilité de l'être humain et de la nature.

Dans sa pratique artistique, Brigitte Lustenberger s'intéresse de près au médium photographique, en particulier à son lien inhérent avec des thèmes tels que l'évanescence, la mémoire et la fragilité de la vie. Un autre aspect central de son travail réside dans l'examen critique de la représentation du corps féminin en photographie et de la dynamique qui s'y rattache : voir et être vu(e) (« gaze ») : « La perception que j'ai de mon propre corps est-elle vraiment la mienne ? Comment peut-on dépasser le regard imprégné d'idées, de désirs et de fantasmes masculins sur le corps féminin, aller au-delà des poses genrées ? Est-ce seulement possible ? ». L'œuvre de Brigitte Lustenberger se situe au croisement de l'artisanat, de l'art et de la science.

Dans cette exposition, Brigitte Lustenberger réunit deux groupes d'œuvres qui explorent les thèmes de l'évanescence et de la vulnérabilité : « A Gaze of One's Own » et « An Apparition of Memory ».

Les œuvres de la série « A Gaze of One's Own » présentent des photographies de corps entiers et des détails : seins, torse, hanches, fesses, mains ou bras. Il s'agit du propre corps de l'artiste, que celle-ci prend, depuis quelques années, pour seul modèle – une démarche qui permet de placer le

corps féminin au centre de son travail, sans pour autant objectifier un modèle pour les besoins de sa démarche artistique de photographe.

Dans le cadre d'une approche personnelle, mais également nourrie de connaissances historiques et d'une réflexion critique, l'artiste examine la représentation du nu féminin en photographie et la dynamique connexe qui consiste à voir et à être vu(e) – le « regard » [« gaze »]. Elle fragmente et déconstruit les images de nus typiques auxquelles nous sommes habitués et les réassemble pour interroger notre (et sa propre) façon de voir.

Avec curiosité et tendresse, l'artiste observe son propre vieillissement dans une introspection sans fard, dont la portée est pourtant universelle. Les photographies de moulages en plâtre des mains de Brigitte Lustenberger, ou de celles de sa mère et de son fils, appartiennent également à cet ensemble d'œuvres : sous l'éclairage cru, les rides, les veines saillantes et les imperfections du moulage acquièrent une implacable visibilité.

Pour les œuvres de la série « An Apparition of Memory », Brigitte Lustenberger a mis au point un procédé particulier. Dans le cadre d'un processus minutieux, elle transforme des fleurs fanées en photogrammes : elle place une fleur, généralement privée de tige, de feuilles et de racines, sur une vieille plaque de diapositive en verre dans un bain d'eau et la laisse reposer, pétales déployés, jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement. Au gré de ce processus naturel, la fleur et les éventuels résidus du liquide, comme par exemple du calcaire, de la craie, du sel ou des pigments qui s'en sont échappés, adhèrent à la plaque. La

« diapositive » ainsi obtenue, dans laquelle la fleur est devenue une émulsion photosensible, une « pellicule », est ensuite numérisée.

L'artiste est fascinée par les couleurs qui subsistent malgré la décomposition et, surtout, par la fragilité des formes et la délicatesse des structures naturelles des étamines, des pistils, des calices, des ovaires et des pétales qui se révèlent ainsi. Dans ces photographies, certaines fleurs semblent retrouver leur éclat et s'animer d'un mouvement vibrant. Les titres des œuvres, qui font référence à des poèmes, des chansons, des films ou des séries, soulignent le caractère unique de chaque vision.

L'artiste montre des œuvres au mur ainsi que des installations dans l'espace. Elle combine souvent photographie argentique et numérique. De cette manière, les techniques anciennes rencontrent les nouvelles – deux époques de l'image photographique convergent. Leur interaction crée ce qui caractérise fondamentalement l'œuvre de Brigitte Lustenberger : un regard photographique qui cherche et qui interroge.

L'exposition a été organisée par Anna Wesle en collaboration avec l'artiste.

Le catalogue de l'exposition publié aux éditions Modo Press à Francfort-sur-le-Main sera disponible dans la boutique du Musée fin-juin.

Brigitte Lustenberger remercie tout particulièrement les galeries Béatrice Brunner (Berne) et Esther Woerdehoff (Paris).

(texte : Anna Wesle, traduction : Katja Naumann)

Cabinet: **Brigitte Lustenberger. A Gaze of One's Own**

BIOGRAPHY

Born 1969 in Zurich (CH).
Lives and works in Bern (CH).

EDUCATION

2012–14 Guest lecturer at the University of Basel (CH)
2009–15 Guest lecturer at the Bern Academy of Arts (CH)
2004–07 Master of Fine Arts (MFA) in Photography and Related Media at the Parsons The New School of Design, NYC (US)
1997 Further education at ICP, International Center of Photography, NYC (US)
1996–98 GaF96 – Group of self-taught photographers Bern (CH)
1989–96 Studies in social history and history of photography at the University of Zurich. Master's thesis on the photographs of Robert Capa and Gerda Taro from the Spanish Civil War

AWARDS AND GRANTS

2025 Jungck Women Artists' Award with group exhibition at Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)

2024 The Best German Book Design, Stiftung Buchkunst: Shortlist
2023 Artist Book Grant Pro Helvetia 2022
Artist Book Grant from the Canton of Bern
2021 Continuer Scholarship, City and Canton of Bern
2018 Merck Prize 2018
Scholarship for Art, Photography and Architecture of the Canton of Bern
Julia Margaret Cameron Award for Best Still Life
2013 Landis & Gyr Grant, Berlin
Photography Award of the Canton of Bern
2011 Landis & Gyr Grant
Work grants, City and Canton of Bern
Residency in New York, City of Bern
2010 IPA (International Photography Awards), Honorable Mention Recipient, NYC (US)
PWPs 35th Anniversary Call, Juror's Selection, NYC (US)
2009 Work grant, Canton of Bern
2008 Cairo Studio grant, City of Bern
Women's Art Prize, 2nd place, Bern (CH)
2007 Sélection Voies Off, Arles (FR)
2006 Grand Prize Winner, PDNedu, NYC (US)
Golden Light Award, Maine (US)
Dean's Scholarship, The New School University, NYC (US)
2005 Prix de Photoforum, Biel/Bienne (CH)
Epson Art Photo Award, Köln (DE)
Dean's Scholarship, The New School University, NYC (US)

2004 Work grants, Canton of Bern and the Federal Office of Culture (FOC)
Dean's Scholarship, The New School University, NYC (US)
2003 Studio grant in Maloja, Visarte (CH)
Work grants, City and Canton of Bern
2002 Photography Award of the Canton of Bern
Work grant, Pro Helvetia
2001 Work grant, Canton of Bern
1999 Work grants, City and Canton of Bern

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2026 „A Gaze of One's Own“, Museum Franz Gertsch, Burgdorf (CH)
2023 „An Apparition of Memory“, Christophe Guye Galerie, Zurich (CH)
2021 „Between Mists of Memory“, Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)
„An Apparition of Memory“, Christophe Guye Galerie, Zurich (CH)
2020–23 „What is Love?“, Outdoor Installation, Parc de la Torma, Monthey (CH)
2017 „Sneak Peek“, Showroom, Christophe Guye Galerie, Zurich (CH)
2016 „This Sense of Wonder“, Christophe Guye Galerie, Zurich (CH)
2015 „Brigitte Lustenberger“, mit Mingjun Luo, Galerie Kunstkeller, Bern (CH)
2011 „Was bisher geschah“, Walter Keller Galerie, Zurich (CH)

Cabinet: Brigitte Lustenberger. A Gaze of One's Own

2010	„Gelenkte Blicke“, etagen (Funding project Loeb and DC Bank), Bern (CH)	Ras Al Khaimah Fine Art Festival, Ras Al Khaimah (ARE)	2018	Darmstädter Tage der Fotografie 2018, Darmstadt (DE)
2009	„Maloja“, Kabinett, Kunstraum Winterthur, Winterthur (CH)	„Nude Photography in Black & White“ (only online), Christophe Guye Galerie, Zurich (CH)		Verzasca Foto Festival, Sonogno (CH)
2008	„what you see“, Chambre à Part, Strasbourg (FR)			„Butterfly and Lemon“, Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)
	„Who am I looking at? And who is looking at me?“, Galerie Madonna#Fust, Bern (CH)	2022	2017	„This Sense of Wonder“, ArtStadtBern, Bern (CH)
2007	„Brigitte Lustenberger“, Musée de l'Elysée, Lausanne (CH)	„Die Blume als existentielle Erfahrung“, Kunstraum Oktogon, Bern (CH)		„Flowers I“, Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)
2006	„Brigitte Lustenberger“, Scalo Galerie, Zurich (CH)	„Flora Imaginaria: The Flower in Contemporary Photography“, Museum of Botany & the Arts / Marie Selby Botanical Gardens, Sarasota, FL (US)	2016	„STILL-LEBEN“, La Filature, Mulhouse (FR)
2004	„Brigitte Lustenberger“, Photoforum PasquArt, Biel/Bienne (CH)	„Head On Portrait Awards Finalists 2022“, The Pingyao International Photography Festival, Pingyao (CN)		„La Nuit des Images“, Musée de l'Elysée, Lausanne (CH)
		„An Apparition of Memory“, Residenz der Französischen Botschaft, Bern (CH)	2015	„Print Auction“, Houston Center of Photography, Houston, TX (US)
				„CAMERA WORK“, Anna-Maria and Stephen Kellen Gallery, NYC (US)
		2021		2014 Festival de la Bâtie, Geneva (CH)
		Festival Alt.+1000, Festival de photographie contemporaine, Le Locle / La Chaux-du-Milieu / La Brévine (CH)		„Extravaganza – The Body Mis En Scène“, Galerie Crochetan, Monthey (CH)
		„The Last Picture Show“, Kornhausforum Bern, Bern (CH)		„Sichtweisen“, Kornhausforum Bern, Bern (CH)
		2020		„Hyper-Active“, P.M. at the Parsons Design Center, Shanghai (CN)
		„Abstraktionen“, Christophe Guye Galerie, Zürich / Zurich (CH)		„L'Harmonie des Extrêmes“, Stadtgalerie Bern, Bern (CH)
		„auction Erbprozent“, Galerie Stephan Witschi, Zürich / Zurich (CH)		„Rencontres“, Galerie L'Abat-Jour, Lyon (FR)
		2019		
		„Aufgeblüht und abgelichtet: Blumen in der Fotografie“, Galerie Stihl, Waiblingen (DE)		
		„Tut en Flur – in voller Blüte“, Galerie Tart, Zürich / Zurich (CH)		
		Festival Les Boutographies, Montpellier (FR)		
-
- SELECTED GROUP EXHIBITIONS**
2025	„FLOWERS“, Saatchi Gallery, London (GB)
	„Jungck Künstlerinnenpreis 2025“, Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)
2024	La Nuit de la Photo, La Chaux-de-Fonds (CH)
	„Flora Imaginaria: The Flower in Contemporary Photography“, The Society of the Four Arts, Palm Beach, FL (US)
2023	„FLOWERS III. plants talking“, Galerie Béatrice Brunner, Bern (CH)
	„Werte im Wandel: die Kunstsammlung Kanton Bern zu Gast im Kunsthaus Interlaken“, Kunsthaus Interlaken, Interlaken (CH)

More information / Plus d'information :
www.lufu.ch