Making Art (History) since John Berger (Lausanne, 11–12 Oct 18)

Lausanne, Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA), 11.–12.10.2018
Eingabeschluss : 15.02.2018

Noémie Etienne

[version française en bas]

From B to X. Making Art (History) since John Berger

International symposium organised by the Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA, Lausanne and Zurich), the Musée de l'Elysée (Lausanne), and the Universität Bern

The first episode of Ways of Seeing, the 1970s television series broadcast by the BBC, opens with a long take in which the presenter, British writer, artist, and art critic John Berger (1926-2017), cuts up Venus and Mars (1483), a painting by Sandro Botticelli that is housed at the National Gallery in London. In the very opening images of the film Berger cuts out the head of Venus and later lays it out flat on a stack of photographic prints. Surprising, worthy of a vandal, and unexpected within the context of the museum, this gesture reveals the materiality of the painting (as something that can be cut up) and the practical and pragmatic dimensions of the discourse on art. It also, however, highlights the implicities of the museum world and the iconoclastic impetus in Berger's critique of western art history.

This opening shot synthesizes the themes of the international symposium From B to X. Making Art (History) since John Berger, which will elaborate on the work of Berger in order to reflect upon the methods of the discipline of art history in the 21st century. On the one hand it will consider performance and display as modes of producing discourse, and on the other, it will examine the materiality of artworks and art history in the light of materialism and "new materialism".

Despite being celebrated in English-, Arabic- and Spanish-speaking parts of the world, Berger's writings on art have tended to escape the attention of French- and German-speaking scholars, theorists, and researchers. Artists and the public, by contrast, hold Berger's work in high regard, as evidenced by his performance at the Festival d'Avignon in 2012. Yet a number of his texts are concerned with canonical works of art history, such as the paintings of Andrea Mantegna or those of Georges de La Tour, and examine the aesthetic, political, and sociological dynamics of seeing.

The Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA), together with the Musée de l'Elysée and the University of Bern, are calling together an international symposium (Lausanne, October 11th – 12th, 2018) to explore the production of alternative, politically engaged discourses on art and their reception over the past 50 years. Entitled From B to X. Making Art (History) since John Berger, this international symposium will focus primarily on specific practices of image-making, whereby

installation, comparison, and layout are studied as creative motors and epistemological processes.

What arises from the juxtaposition or interaction of images, often connected without a word? How does the medium of photography configure a particular vision of art and disseminate a particular version of its narrative? What role do film or television series play in the transmission, perception, and criticism of the visual arts? What is the specific impact of making or doing? How can we derive meaning from bodies, voices, and emotions in exhibition spaces? How do images arranged in a gallery tell a story? Bringing together theoretical and practical concerns, the discussion will take place in both the academic and museum territories, alternating between SIK-ISEA's Antenne romande at the Université de Lausanne and the Musée de l'Elysée during installation.

More broadly, this conference is also the opportunity to discuss the future(s) of art history as a discipline, within the university and museum contexts. The title, inspired by Berger's book From A to X. A Story in Letters (Brooklyn/London: Verso Books, 2008), offers a prospective incentive that is non-dogmatic: it asks how we move forward in a discipline that is often declared to be in crisis? How do the ever increasing actors in the field find common ground or diverge from one another, especially at a time when art schools in Switzerland are establishing PhD degrees? Far from claiming to be either exhaustive or prescriptive, this symposium is intended as an opportunity to assess the methods and scope of art history in Switzerland and further afield.

So as to inquire into what the discipline may become, questions raised by the work of Berger and his contemporaries will be addressed along several perspectives:

• Performativity: How does "making" produce knowledge? Can performance – understood as the intrinsic quality of the performing arts and performance art – be the production site of discourse on art? More generally, what space is to be made for this mode of production since the "performative turn" and within the map of authorized knowledge, generally established by museums and universities? How do we negotiate the political dimension of action (-based art)? More generally, what role do politics endorse in art history?

• Display: The history of exhibitions and the systems that generate them are an integral part of art history. The layout of artwork in a museum, for example, produces meaning and is the result of the input from numerous professionals that oversee the exhibition (conservation, museology, production, education, etc.). How do visitors perceive and participate in the museum discourse? What form and legitimacy is given a discourse produced outside of the museum, in non-academic formats, such as newspapers, the press, fanzines, radio, or television?

• Materiality: In questioning the agency and display of artworks, materiality necessarily comes into play. Nearly 20 years after the "material turn" in the humanities and social sciences, can we think of a material- and technique-driven art history that does not ignore categories of race, class or gender –important elements of the historical materialism and Marxism that Berger advocated – but ,to the contrary, that includes these categories and allows them to be reread differently?

Proposals (no longer than 2,000 characters) for 30-minute presentations should be accompanied by a CV and addressed to Dr Sarah Burkhalter (sarah.burkhalter@sik-isea.ch), Prof. Dr Noémie

Etienne (noemie.etienne@ikg.unibe.ch) and Pascal Hufschmid (pascal.hufschmid@vd.ch) by February 15th, 2018.

Symposium languages: French, English, German. Traveling and accommodation expenses for speakers will be covered by the organizers.

– – – – –

De B à X. Faire (l'histoire de) l'art depuis John Berger

Colloque international organisé par:
Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA, Lausanne et Zurich)
Musée de l'Elysée (Lausanne)
Université de Berne

Le premier épisode de Ways of Seeing, série télévisée diffusée sur la BBC dans les années 1970, commence par une plan séquence dans lequel son auteur, l'écrivain, artiste et critique d'art britannique John Berger (1926-2017), découpe Vénus et Mars (1483), un tableau de Sandro Botticelli conservé à la National Gallery de Londres. Dans les toutes premières images du film, il détache la tête de Vénus pour la mettre à plat. Surprenant, vandale, inattendu en milieu muséal, ce geste révèle la matérialité du tableau (une chose que l'on peut découper), la dimension pratique et pragmatique du discours sur l'art, mais aussi les implicites du monde des musées et la charge iconoclaste de la critique que portera Berger sur l'histoire de l'art occidental.

Cette séquence synthétise les thèmes de cette rencontre, imaginée à partir de l'oeuvre de John Berger mais aussi tournée vers une réflexion sur les méthodes de la discipline au XXIe siècle: la performance et les dispositifs comme modes de production du discours, d'une part, et d'autre part, la matérialité des oeuvres d'art et l'histoire de l'art à l'horizon du matérialisme et, aujourd'hui, du «New Materialism».

Célébrés dans les mondes anglophone, arabophone ou hispanophone, les écrits sur l'art de John Berger échappent pourtant très largement aux penseur.se.s, théoricien.ne.s et chercheur.se.s de culture francophone ou encore germanophone. En revanche, les artistes et le public semblent véritablement considérer cet oeuvre, comme le signale par exemple sa mise à l'honneur au Festival d'Avignon en 2012. Nombre de ses textes concernent pourtant les oeuvres incontournables de l'histoire de l'art, comme les peintures d'Andrea Mantegna ou celles de Georges de La Tour, et examinent les ressorts esthétiques, politiques et sociologiques du voir.

L'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA), en collaboration avec le Musée de l'Elysée et l'Université de Berne, proposent d'interroger la production des discours alternatifs et engagés sur l'art, et leur réception au cours des cinquante dernières années. Dans le cadre d'un colloque international le 11 et 12 octobre 2018, intitulé De B à X. Faire (l'histoire de) l'art depuis John Berger, l'attention portera notamment sur une certaine pratique et pragmatique des images, où le montage, la confrontation et le voisinage seront explorés en tant que moteurs créatifs et processus épistémo-logiques.

Qu'est-ce qui surgit du rapprochement, de l'interaction, parfois sans un mot? Comment le médium photographique configure-t-il une certaine vision de l'art et diffuse-t-il une certaine version de ses

récits? Quel rôle le film ou la série télévisuelle jouent-ils dès lors dans la diffusion, la percep-tion et la critique d'oeuvres plastiques? Quelle est l'intensité spécifique du faire, de l'agir? Quel sens dégager des corps, des voix et des émotions dans les salles d'exposition? Que raconte la disposition des images en galerie? Croisant les démarches théoriques et pratiques, les discussions seront me-nées sur le terrain aussi bien académique que muséal, alternant entre le site de l'Antenne romande de SIK-ISEA à l'Université de Lausanne et celui du Musée de l'Elysée, alors en période d'accrochage.

Plus largement, cette rencontre est également l'occasion de discuter du/des devenir/s de l'histoire de l'art comme discipline, aussi bien en contexte universitaire que muséal. Le titre de notre proposition, inspiré par un livre de Berger – From A to X. A Story in Letters, Brooklyn/London: Verso Books, 2008 – a bien une dimension prospective et non-dogmatique: quelles sont les pistes pour les futurs d'une discipline souvent déclarée en crise? Quelles sont les convergences et les écarts entre les différents acteurs, toujours plus nombreux tandis que les écoles d'art en Suisse établissent aussi la possibilité de réaliser un doctorat? Loin de prétendre à l'exhaustivité ou à la fixité, cette rencontre est aussi une occasion de réfléchir aux méthodes et horizons de l'histoire de l'art en Suisse et ailleurs.

Plusieurs axes – tous connexes et proposés de manière non restrictive – pourront être développés, afin d'ouvrir plus largement sur des questions posées à partir de l'oeuvre de Berger et de ses contemporain.e.s pour interroger les avenirs de la discipline:

• Performativité: comment produire du savoir par le «faire»? La performance peut-elle être le lieu de production d'un discours sur l'art, dans une perspective pragmatique? Plus largement, quelle place donner à ce mode de production depuis le performative turn et dans la cartographie des savoirs autorisés, généralement institutionnels, c'est-à-dire muséaux et universitaires? Comment négocier la dimension politique de l'action? Plus largement, quelle place pour le politique en histoire de l'art?

• Dispositif: l'histoire des dispositifs d'exposition et des expositions fait partie intégrante de l'histoire de l'art. En outre, la mise en espace des oeuvres dans un musée produit du sens et conjugue les nombreux métiers qui président à l'existence de l'oeuvre en ce lieu (conservation, muséographie, régie, médiation, etc.). Comment les visiteurs perçoivent-ils et participent-ils au discours du musée? Quelle forme et quelle légitimité donner à un discours produit hors de l'institution, dans des formats non académiques, tels les journaux, la presse, les fanzines, la radio ou encore la télévision?

• Matérialité: s'interroger sur l'agir et la mise en exposition des oeuvres d'art amène notam-ment à considérer leur matérialité. Près de vingt ans après le tournant matériel dans les sciences humaines et sociales, peut-on penser une histoire matérielle et technique de l'art qui ne fasse pas l'économie des catégories de race, de classe ou de genre – si importantes pour le matérialisme historique et le marxisme dont se revendiquait Berger – mais au contraire qui les intègre et permette de les relire autrement?

Les propositions (2'000 signes) pour des présentations de 30 minutes sont à adresser, accompa-gnées d'un curriculum vitae, à Dr Sarah Burkhalter (sarah.burkhalter@sik-isea.ch), Prof. Dr Noémie Etienne (noemie.etienne@ikg.unibe.ch) et Pascal Hufschmid (pascal.hufschmid@vd.ch) jusqu'au

15.02.2018. Langues du colloque: français, anglais, allemand. Les frais de déplacement et de séjour des conférencier.ère.s seront pris en charge par les organisateurs.

Quellennachweis:

CFP: Making Art (History) since John Berger (Lausanne, 11–12 Oct 18). In: ArtHist.net, 13.12.2017. Letzter Zugriff 19.11.2026. <https://arthist.net/archive/16981>.