

WAYS OF PICTURING, THINKING AND TELLING OUR TIME: FIFTY YEARS OF SEEING WITH JOHN BERGER

SAEC
International
Conference

October 20th-21st, 2022
Université de Lorraine (Metz, France)

idea.univ-lorraine.fr

Call for Papers

Please scroll down for French version.

With a keynote lecture by Tom Overton.

2022 marks the 50th anniversary of two striking developments in John Berger's career. Indeed, 1972 was the year in which he was awarded the Booker Prize for *G.*, and became a household name thanks to *Ways of Seeing*, an unprecedented programme through which the critical efforts of art history and historical materialism found their way to a wider audience. The anniversary provides an excellent opportunity for the Société d'Études Anglaises Contemporaines (SEAC) to devote its annual conference to the *œuvre* of this luminary of 20th- and 21st-century British culture: France was the country Berger chose for his home, and although his work has been staged, translated, and published there, it has not always received the academic attention it deserves. Accordingly, this conference will acknowledge Berger's significant impact on his contemporaries, both as a writer of fiction and non-fiction and as an art historian. Such an undertaking is, however, problematic: even as he rose to fame, Berger himself repeatedly warned against hagiographic approaches to great writers, and, more profoundly, argued against misapprehending art history as a linear sequence of individual protagonists, encouraging instead an understanding of culture as collective and collaborative. How then can we commemorate Berger's work without falling into the pit-falls he himself draws attention to? This reflexive paradox will be at the centre of the conference, which aims both to commemorate and to problematise Berger's complex legacy.

The very notion of an anniversary raises the issue of influence, and one of the objectives of the conference will be to examine the long shadow Berger casts on the landscapes of visual art and contemporary fiction. The impact of his thinking on visual art is widely documented, and reflected in events such as the symposium held in Lausanne in 2018, 'De B à X. Faire (l'histoire de) l'art depuis John Berger.' The deep impression he left on contemporary literature is also noteworthy, especially in the anglophone world. In *A Jar of Wild Flowers*, a collection published in celebration of his 90th birthday, Ali Smith states: 'I could say that everything I've ever written or aspired to write has been in one way or another an appreciation of the work of John Berger.' In the same volume, Amarjit Chandan describes Berger as '*the* writer of our time,' suggesting that his figure towers over any attempt at apprehending contemporary writing and culture.

And yet, as Tom Overton points out in *Landscapes*, thinking in terms of 'influence' contradicts Berger's own understanding of authorship: 'Rather than the collective, collaborative act of storytelling, the idea of "influence" seems more

associated with [...] a capitalist logic of debt and restitution that Berger rejects.' If the present conference is to propose a tribute to his work, it is bound to do so by fully engaging with the challenges his thinking and practice pose to any form of authoritarian imposition and to disciplining processes. Indeed, suspiciousness towards deference and canonisation is characteristic of his work.

One way of doing justice to Berger's celebration of his readers' ever-critical minds and eyes would be to respond to his entreaty in *Ways of Seeing*: 'I hope you will consider what I arrange, but please, be sceptical of it.' Ever mindful of the distinction between monography and hagiography, this conference will make room for critical appraisals of the contribution his work has made to our visual perception and imagination. It will take into account the ways in which Berger himself noted and anticipated such critical readings, stating as early as 1959 'I have been writing art criticism long enough to be proven wrong' (in *Portraits*), and often connecting this sensitivity to his readers' critical perspectives with his personal practice of 'reconsidering' (Overton, *Portraits*) artists and their works, returning to them from a different angle. Taking our cue from Berger's awareness that the critic cannot content himself with situating the piece he studies, but must also reflexively 'place [himself] historically' ('Between Two Colmars'), we will recognise a readiness to being read, critiqued and situated by others, as was the case for instance when Christopher Wood's *A History of Art History* placed Berger beside Gombrich in the category of 'fallen' art historians.

The double movement that consists in inviting an other's critical gaze while acknowledging one's own situatedness points beyond a simple precaution against solipsism to a fundamental understanding of the collaborative nature of writing. One of the challenges of the conference in that sense will be to do justice to Berger's own resistance to the 'individualist illusion' that would have us read art history as 'a relay race of geniuses,' (in *Portraits*) in a context where the monograph remained 'one of the most typical discursive forms of art historical research and writing' (Pollock). The aim will be to combine the attention to singularity proper to monographic research with Berger's constant concern for the ramifications that inscribe each life in world historical processes. In doing so we will be fulfilling a condition necessary to the elaboration of any contemporary portrait, for '[i]n a world of transition and revolution, individuality has become a problem of historical and social relations [...] Every mode of individuality now relates to the whole world' ('No more portraits,' in *Landscapes*). The consideration shown to the reader as a singular feeling and thinking agent is therefore underpinned by the wider attention to be paid to the collective – that same attention which led Berger to share his 1972 Prize between his 'project about the migrant workers of Europe' and the activism of the Black Panthers, thereby counteracting the logic of exploitation behind the wealth of Booker McConnell.

Finally, by keeping in mind the material framework within which he could work, Berger reached beyond academic networks of specialists and art historians, and beyond the communities of political activists he kept ever present in his mind and writings, to a wider audience who might encounter him through such popular media as TV or paperbacks. Following the same logic that made him choose cheap, black and white illustrations over the glossy ones frequently used in exhibition catalogues and academic books, the conference will aim to look for the marks Berger left in our ways of seeing especially where these imply unexpected yet welcome encounters, the sort of coincidences and serendipities unchecked by academic structures and boundaries. In keeping with the author's appeal to an audience of non-specialists in *Ways of Seeing*,

the conference will welcome contributions from ‘common readers’ as well as from Berger scholars.

Possible topics include, but are not limited to:

- art and politics, scholarly writing and activism
- the individual and/within history
- reproductions and reproduction rights
- contemporary times and history
- Berger and border-crossings
- Berger and the common
- the monograph, the *œuvre*
- Berger and art historians
- Berger and academia
- Berger and discipline(s)
- word and image
- intertextual connections: Berger and/in contemporary fiction
- Berger’s readers as authors? Writing with/after Berger
- storytelling and ideas, concepts and/in narrative
- storytelling and/as looking
- writing and/as letter-writing

This conference will be jointly convened by Dr Sarah Gould (Paris 1-Panthéon Sorbonne; HiCSA research center) and Dr Diane Leblond (University of Lorraine in Metz, IDEA – Interdisciplinarité dans les Etudes Anglophones). It will be held at the Faculty of Arts and Humanities on the University of Lorraine’s campus in Metz, on October 20th-21st, 2022.

We invite contributions from scholars, artists, writers, translators, publishers, or anyone who might testify to the impact of John Berger’s work and ways of seeing. Proposals of 300 words, together with a short biographical note, should be sent to Sarah Gould (sarah.gould@univ-paris1.fr) and Diane Leblond (diane.leblond@univ-lorraine.fr) by May 31st, 2022. Notifications of acceptance will be sent by June 30th, 2022.

A selection of peer-reviewed papers will be published in the SEAC’s journal *Études britanniques contemporaines*: <https://journals.openedition.org/ebc>

REFERENCES

BERGER, John, *Ways of Seeing*. 1972, Penguin Books, 2008.

— ‘Speech on accepting the Booker Prize for Fiction at the Café Royal in London,’ Nov. 23rd 1972, in *Steps Towards a Small Theory of the Visible*, Penguin Books, 2020.

— ‘Between Two Colmars,’ in *About Looking*. 1980, Bloomsbury, 2009.

—, ed. Geoff Dyer. *Selected Essays of John Berger*. Bloomsbury Publishing, 2014.

—, ed. Tom Overton. *Portraits: John Berger on Artists*. Verso Books, 2015.

—, ed. Tom Overton. *Landscapes: John Berger on Art*. Verso Books, 2018.

CHANDAN, Amarjit, Sally Potter, and Jean Mohr, eds. *A Jar of Wild Flowers: essays in celebration of John Berger*. Bloomsbury Publishing, 2016.

GUINS, Raiford, Juliette Kristensen, and Susan Pui San Lok, eds. 'Ways of seeing: 40th anniversary issue.' *Journal of Visual Culture* 11, no. 2 (2012).

POLLOCK, Griselda, 'Artists, Mythologies and Media — Genius, Madness and Art History', *Screen* 21, iss. 3 (Autumn 1980).

WOOD, Christopher, *A History of Art History*. Princeton University Press, 2019.

Un peintre, penseur et écrivain de notre temps : cinquante ans à voir et revoir en compagnie de John Berger

Appel à communications

Colloque international de la SEAC, les 20-21 octobre 2022

Conférence plénière par Tom Overton

L'année 2022 marque le 50e anniversaire de deux événements décisifs dans la carrière de John Berger. C'est en 1972 en effet que l'écrivain se voit récompensé par le Booker Prize pour son roman *G*. La même année, sa réputation achève de s'installer avec la série *Voir le voir* (*Ways of Seeing*), dont le format télévisuel ouvre à la critique d'art et au matérialisme historique un accès au grand public jusque-là inédit, et longtemps inégalé. Le cinquantenaire offre à la Société d'Études Anglaises Contemporaines (SEAC) une excellente occasion de consacrer son colloque annuel à l'œuvre de cette figure tutélaire de la culture britannique des XXe et XXIe siècles. En effet, si la France, pays d'adoption de Berger, a mis en scène, traduit et publié ses écrits, elle ne leur a sans doute pas prêté jusqu'ici l'attention scientifique et universitaire qu'ils méritent.

Ce colloque travaillera donc à reconnaître pleinement la façon dont l'œuvre de Berger a marqué ses contemporains, tant dans le domaine de l'écriture de fiction ou de non-fiction, que dans celui de l'histoire de l'art. Cette entreprise n'est pas, pour autant, sans poser problème : alors même qu'il atteignait la notoriété qu'on lui sait, Berger formulait déjà des mises en garde contre une approche trop hagiographique des grands écrivains et artistes. Pointant notamment les écueils d'une histoire de l'art présentée comme une procession d'individus exceptionnels, il proposait au contraire de concevoir la culture comme un processus de création toujours collectif et participatif. Dans ce contexte, comment commémorer le travail de Berger sans tomber dans les travers qu'il dénonçait lui-même ? Cette tension sera au cœur de la réflexion déployée dans le colloque, qui a pour ambition de célébrer l'œuvre que Berger nous laisse en héritage, sans pour autant en ignorer toute la complexité.

L'idée même d'anniversaire soulève la question de l'influence, et l'un des objectifs du colloque sera bien d'envisager la trace durable que l'œuvre de Berger laisse tant dans le paysage des arts visuels que dans celui de la fiction contemporaine. Si la place centrale de sa réflexion sur l'art n'est plus à prouver, comme en témoigne l'organisation d'événements tels que le symposium tenu à Lausanne en 2018, « De B à X. Faire (l'histoire de) l'art depuis John Berger », il semble également pertinent de relever la façon dont son écriture marque la littérature contemporaine, particulièrement dans le monde anglophone. Dans *A Jar of Wild Flowers*, recueil publié à l'occasion de son 90e anniversaire, Ali Smith affirme que « tout ce qu'[elle] a écrit ou aspiré à écrire a toujours constitué, d'une façon ou d'une autre, un hommage au travail de John Berger ». Dans le même volume, Amarjit Chandan désigne Berger comme « l'écrivain par excellence de notre époque », ce qui laisse deviner à quel point sa figure domine toute tentative d'appréhender l'écriture et la culture contemporaines.

Pourtant, comme le note Tom Overton dans *Landscapes*, une réflexion fondée sur la notion d'influence contredirait la conception que Berger lui-même défend pour la figure de l'auteur : « Alors que la narration représente un acte collectif et collaboratif, l'idée d'« influence » semble plutôt associée à une logique capitaliste de dette et de quittance de dette que Berger désavoue. » Si le présent colloque propose d'honorer son travail, il ne saurait le faire sans prendre à bras le corps les défis posés par sa pensée et sa pratique à tout pouvoir autoritairement imposé, à tout processus disciplinaire. Son travail se caractérise en effet par le soupçon qu'il exprime vis-à-vis des mécanismes de déférence et de canonisation.

Pour rendre justice à la célébration par Berger de l'œil et de l'esprit critiques de son lecteur, il faudrait notamment accéder à la demande qu'il formulait dans *Voir le voir* : « J'espère que vous réserverez aux agencements que je propose un regard attentif mais aussi sceptique ». Attentif à la distinction entre monographie et hagiographie, ce colloque fera aussi leur place aux critiques formulées quant à sa contribution à notre perception et notre imagination visuelles. Il tiendra compte de la façon dont Berger lui-même anticipa ces lectures et retours, affirmant dès 1959 : « Depuis le temps que je fais de la critique d'art, j'ai eu l'occasion d'être contredit et convaincu de mes erreurs » (*Portraits*), et associant cette sensibilité aux perspectives critiques de ses lecteurs à une pratique personnelle de « révision », de retour aux artistes et à leurs œuvres. Dans la conscience aiguë de Berger, pour lequel le critique ne peut se contenter de situer l'œuvre qu'il étudie, mais doit « se situer lui-même à son tour dans l'histoire » ('Between Two Colmars'), nous reconnaissons aussi une disposition à être lu, appréhendé avec distance et situé par d'autres, comme ce fut le cas par exemple dans *A History of Art History* lorsque Christopher Wood classa Berger en compagnie de Gombrich parmi les historiens de l'art « déçus ».

Le double mouvement qui consiste pour l'écrivain à inviter le regard critique de l'autre et à reconnaître son caractère situé désigne, au-delà d'une simple précaution contre le solipsisme, une appréhension du caractère fondamentalement participatif de l'écriture. L'un des défis posés par ce colloque sera de rendre justice à la résistance que Berger lui-même oppose à l'« illusion individualiste », qui nous incite à présenter l'histoire de l'art comme une « course de relais entre génies » (*Portraits*) dans un contexte où la monographie demeure « l'une des formes discursives les plus courantes en histoire de l'art » (Pollock). Notre ambition sera de combiner l'attention à la singularité propre à la recherche monographique et le souci constant que Berger montre pour les processus par lesquels toute vie s'inscrit dans des processus historiques. En cela nous remplissons l'une des conditions nécessaires à l'élaboration de tout portrait contemporain, car « dans un monde de transition et de révolutions,

l'individualité est devenue une question de relations historiques et sociales. [...] Tous les modes d'individualité s'articulent désormais au monde entier » ('No more portraits,' *Landscapes*). La considération à montrer au lecteur sensible et pensant est sous-tendue, donc, par l'attention qu'il faut prêter plus largement au collectif – celle-là même qui conduisit Berger à partager son prix de 1972 entre son « projet sur les travailleurs migrants d'Europe » et l'activisme des Black Panthers, contrevenant ainsi à la logique d'exploitation sur laquelle la fortune de Booker McConnell s'était édifiée.

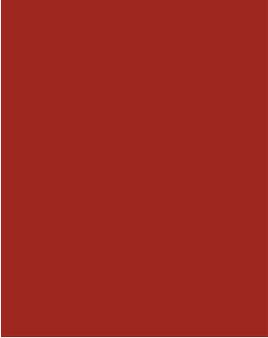
En ayant toujours présent à l'esprit le cadre matériel qui rendait son travail possible, enfin, Berger allait chercher son public au-delà des réseaux universitaires, au-delà des communautés activistes toujours présentes à son esprit et dans ses écrits, parmi la foule des téléspectateurs et des lecteurs de livres de poche. Inspiré par la logique qui lui faisait choisir des illustrations bon marché en noir et blanc, loin des reproductions soignées de catalogues d'exposition, le colloque s'emploiera à déceler les traces du travail de Berger dans nos manières de voir, surtout lorsque ces dernières mettent en jeu des rencontres inattendues mais bienvenues – de ces coïncidences et sérendipités qui échappent aux limites imposées par les structures universitaires. De même que l'auteur s'adressait dans *Ways of Seeing* à un public de non spécialistes, de même ce colloque ambitionne de donner la parole au « commun des lecteurs » aussi bien qu'aux spécialistes de Berger.

Liste non exhaustive de sujets possibles :

- art et politique, critique et activisme
- l'individu et/dans l'histoire
- reproductions et droits de reproduction
- époque et histoire contemporaines
- Berger, les frontières et leur passage
- Berger et le commun
- la monographie
- Berger et les historiens de l'art
- Berger et le monde universitaire
- Berger, la discipline, les disciplines
- mot et image
- liens intertextuels : Berger et/dans la fiction contemporaine
- quand les lecteurs de Berger deviennent auteurs : écrire après et avec Berger
- le récit et l'idée, les concepts et/dans le récit
- le récit et le regard, le récit comme regard
- l'écriture comme art épistolaire

Le colloque sera organisé conjointement par Sarah Gould (Paris 1-Panthéon Sorbonne; Centre de recherche HiCSA) et Diane Leblond (Université de Lorraine, IDEA – Interdisciplinarité dans les Etudes Anglophones). Il se tiendra à l'UFR Arts, Lettres et Langues de l'Université de Lorraine, sur le campus de Metz, les 20 et 21 octobre 2022.

Nous sollicitons les contributions d'universitaires, artistes, écrivains, traducteurs, éditeurs, ou de quiconque pourrait témoigner de l'influence durable du travail de Berger et de ses manières de voir. Les propositions de 300 mots, accompagnées d'une courte note biographique, sont à envoyer à Sarah Gould (sarah.gould@univ-paris1.fr) et Diane Leblond (diane.leblond@univ-lorraine.fr) pour le 31 mai 2022.

La sélection des propositions sera faite pour le 30 juin 2022.

Une sélection d'articles sera publiée par la revue à comité de lecture de la SEAC, *Études britanniques contemporaines* : <https://journals.openedition.org/ebc>

RÉFÉRENCES

BERGER, John, *Ways of Seeing*. 1972, Penguin Books, 2008.

— 'Speech on accepting the Booker Prize for Fiction at the Café Royal in London,' Nov. 23rd 1972, in *Steps Towards a Small Theory of the Visible*, Penguin Books, 2020.

— 'Between Two Colmars,' in *About Looking*. 1980, Bloomsbury, 2009.

—, ed. Geoff Dyer. *Selected Essays of John Berger*. Bloomsbury Publishing, 2014.

—, ed. Tom Overton. *Portraits: John Berger on Artists*. Verso Books, 2015.

—, ed. Tom Overton. *Landscapes: John Berger on Art*. Verso Books, 2018.

CHANDAN, Amarjit, Sally Potter, and Jean Mohr, eds. *A Jar of Wild Flowers: essays in celebration of John Berger*. Bloomsbury Publishing, 2016.

GUINS, Raiford, Juliette Kristensen, and Susan Pui San Lok, eds. 'Ways of seeing: 40th anniversary issue.' *Journal of Visual Culture* 11, no. 2 (2012).

POLLOCK, Griselda, 'Artists, Mythologies and Media — Genius, Madness and Art History', *Screen* 21, iss. 3 (Autumn 1980).

WOOD, Christopher, *A History of Art History*. Princeton University Press, 2019.

idea.univ-lorraine.fr