

*Intensive Visual Art Professional Practice
Development Programme*

Être Artiste
Aujourd'hui

*Douta Seck – Maison de la Culture
Dakar, 11 - 13 June 2013*

SESSION 8:

L'ARTISTE ET LE MARKETING 2

LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L'ART

- Quand un pays s'enrichit, ses citoyens ont un plus haut niveau d'éducation et font moins d'enfants.
- Ayant atteint un certain niveau d'aisance financière, ils commencent à acheter de l'art.
- Leur premier réflexe est de s'intéresser à l'art traditionnel de leur pays.
- Devenant plus sûrs d'eux-mêmes, ils s'aventurent à acheter des œuvres moins conventionnelles ou venant d'autres pays, ils repoussent ainsi les limites de leur goût esthétique.
- Dans beaucoup de pays, l'art contemporain est devenu une activité économique à part entière, impliquant des collectionneurs, des marchands d'art et d'énormes services ou événements culturels tels les musées ou les foires d'art.

MONDIALISATION

- C'est l'un des aspects les plus importants de l'histoire de l'art de ces dernières années.
- L'art contemporain a besoin du potentiel commercial d'un marché mondial, ce besoin est à l'origine du développement des foires internationales.
- Les biennales et les grandes expositions initient ces changements mondiaux et le développement de la scène artistique.
- Avec l'aide des banques ou d'états – de la Deutsche Bank aux chefs d'états du Moyen Orient -, les foires internationales contribuent à la crédibilité financière de l'art contemporain.

" L'ART SE MONDIALISE "

THE ECONOMIST 26 NOV 2009

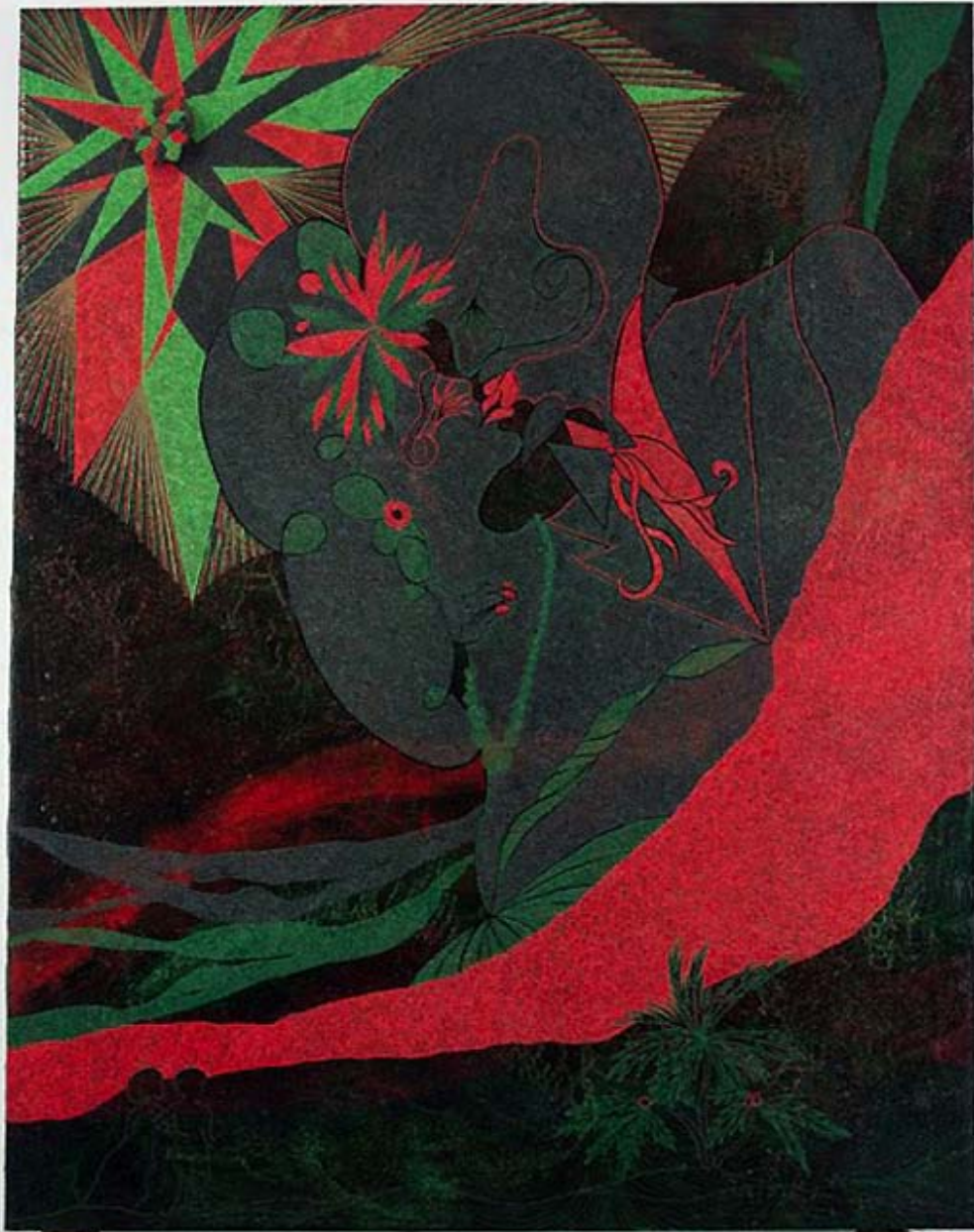
- Dans quelques décennies, les Etats-Unis seront toujours plus riches que la Chine et beaucoup plus que l'Afrique.
- Mais parmi les collectionneurs achetant des œuvres Européennes et Américaines, plus nombreux seront ceux s'intéressant à des œuvres venant d'autres continents.
- Cette évolution prendra un certain temps, mais elle est en cours.

" L'ART SE MONDIALISE "

THE ECONOMIST 26 NOV 2009

S'il y a bien une vente représentative de la mondialisation du commerce de l'art, c'est celle du 16 octobre 2008 organisée par Sotheby's.

La première œuvre vendue , "Afro Apparition" a été créé par l'artiste Chris Ofili.

- “Afro Apparition” est une peinture représentant un couple noir s’embrassant. L’auteur est Chris Ofili, un britannique d’origine nigériane qui vit a présent à Trinidad.
- Elle a été exposée à la Biennale de Venise en 2003.
- Fatima Maleki, une iranienne vivant à Londres, donatrice fidèle de la Tate Gallery est repartie souriante de la vente Sotheby’s, ayant acquis le tableau pour une somme dépassant de près de 40% sa valeur maximum estimée.
- Cette fusion des cultures se produira de plus en plus dans l’avenir.

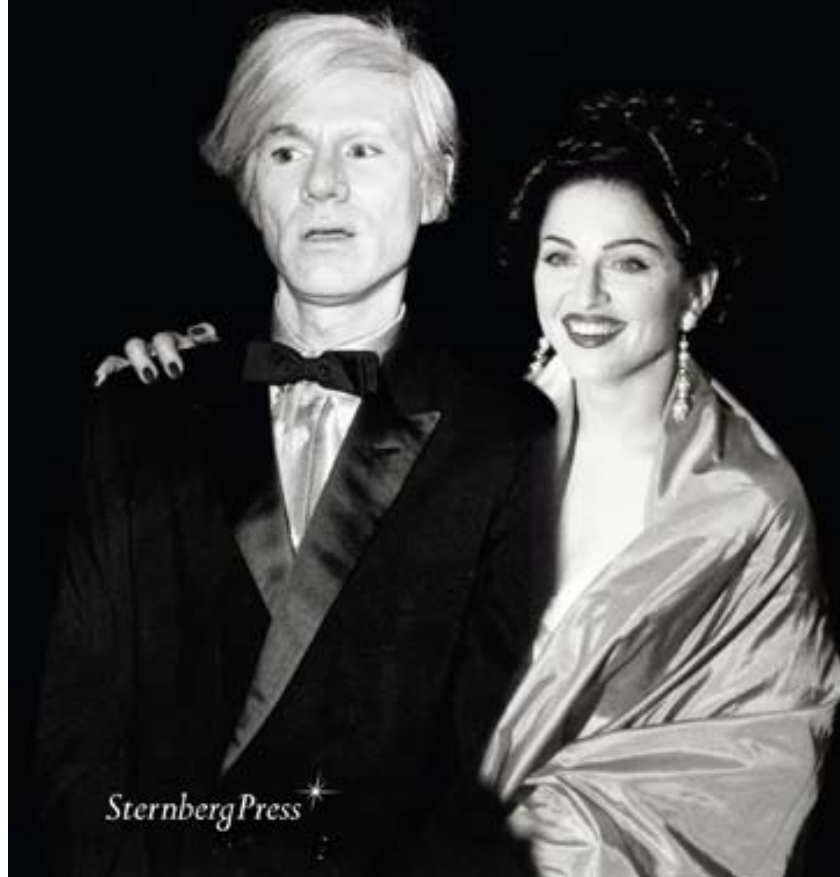
LE MARKETING ET LA MARCHÉ DE L'ART

Une courte revue de presse des ouvrages clés sur le sujet...

Isabelle Graw

High Price

Art Between the Market and Celebrity Culture

Sternberg Press ✦

HIGH PRICE

- Graw considère que l'économie de l'art est passée d'un petit commerce de détail à une industrie produisant du visuel et du sens.
- Son livre remet en question la dichotomie supposée entre l'art et le marché, ainsi que l'équivalence entre valeur marchande et valeur artistique.
- Tout en étudiant le lien intrinsèque existant entre la production artistique et l'état du marché, Graw pense que l'art n'est pas une marchandise comme les autres.
- *High Price* propose que l'art prenne ses distances avec le marché, à cause de leurs liens actuels bien trop étroits.

Hans Abbing

**Why Are
Artists Poor?
The Exceptional Economy
of the Arts**

Amsterdam University Press

*WHY ARE ARTISTS POOR?
THE EXCEPTIONAL ECONOMY
OF THE ARTS*
HANS ABBING

**Amsterdam. Amsterdam University Press, June
2002, ISBN 90 5356 5655**

Downloadable PDF on:

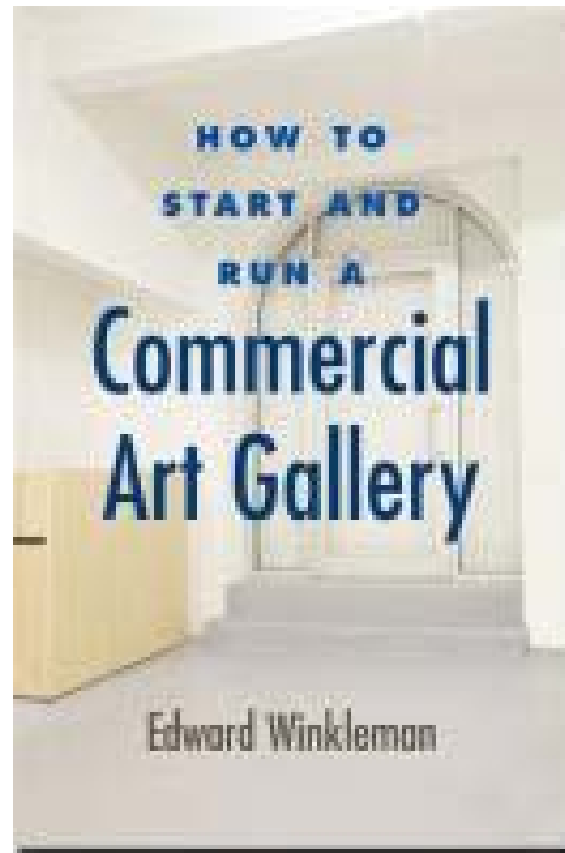
www.hansabbing.nl/DOCeconomist/SUMMARY.pdf

HANS ABBING

- L'économie de l'art est une exception
- Malgré les faibles perspectives de revenus, beaucoup de jeunes gens choisissent de s'engager dans des carrières artistiques.
- Les artistes sont prêts à travailler en échange de peu ou pas de revenus.
- Certains choisissent même de prendre un deuxième emploi alimentaire pour poursuivre leur travail artistique.
- Ils semblent se sacrifier par amour de leur art.

HANS ABBING

- Pour bien comprendre l'économie de l'art, il faut d'abord comprendre que la définition de l'art est une construction sociale.
- certains groupes sociaux ont plus leur mot à dire que d'autres pour définir ce qu'est l'art
- Néanmoins, les différents groupes socio-économiques s'accordent sur ce qu'est l'art véritable ou le grand art et ce qui ne l'est pas.
- Les classes sociales inférieures respectent le “grand art” encensé par les classes supérieures et ont honte de leurs propres choix esthétiques.
- Tandis que les classes aisées méprisent l'art préféré par ceux au bas de l'échelle sociale.

HOW TO
START AND
RUN A

Commercial Art Gallery

Edward Winkleman

HOW TO START AND RUN A COMMERCIAL ART GALLERY

- L'ouvrage d'Edward Winkleman apporte des réponses simples à tous ce que les jeunes marchands d'art veulent savoir, sans oser le demander, comme:
 - *Quel salaire dois-je me verser ?*
 - *Comment et où assurer ma promotion ?*
 - *A quels moments dois-je solliciter un avocat ?*
- Si vous avez pour projet d'ouvrir une galerie, achetez ce livre.
- Si vous avez l'intention de rester dans le monde de l'art, achetez ce livre.

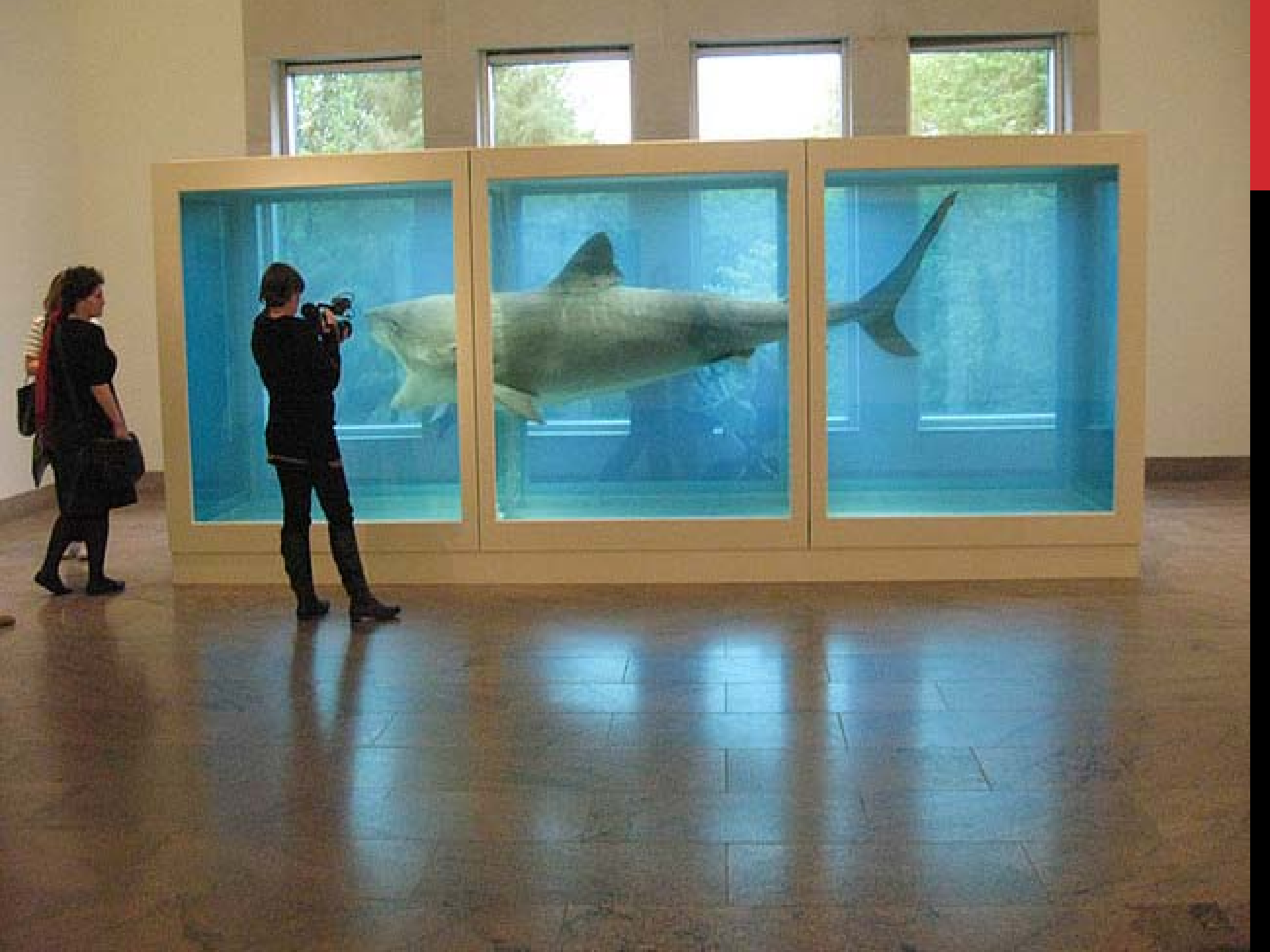
The \$12

Million

STUFFED

SHARK

The Curious Economics
of Contemporary Art
DON THOMPSON

THE \$12 MILLION STUFFED SHARK:

The Curious Economics of Contemporary Art

Don Thompson

Palgrave Macmillan, 2008, ISBN: 9780230610224

Downloadable detailed review by Kathryn Graddy

RÉSUMÉ DE KATHRYN GRADDY

- La thèse centrale du livre de **Don Thompson** est la suivante : l'image de marque a une influence majeure sur la popularité et les prix dans l'art contemporain.
- Selon Thompson, les artistes, les marchands et les salles des ventes s'entendent pour "vendre" l'image de marque de tel ou tel artiste, faisant ainsi monter sa côte.
- Il donne l'exemple de la sculpture de Damien Hirst, représentant un requin : "*The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.*"
- Il est très critique sur cette oeuvre, il s'en sert au fil des 3 chapitres suivants comme point d'appui pour la thèse de son livre – selon laquelle l'art contemporain est avant tout une affaire de "d'image de marque".

I like your work: art and etiquette

EDITED BY
PAPER MONUMENT

I LIKE YOUR WORK

I Like Your Work: Art and Etiquette

56 pages, perfect bound, \$8.00

Published August 1, 2009

FREE with a subscription to *Paper Monument*

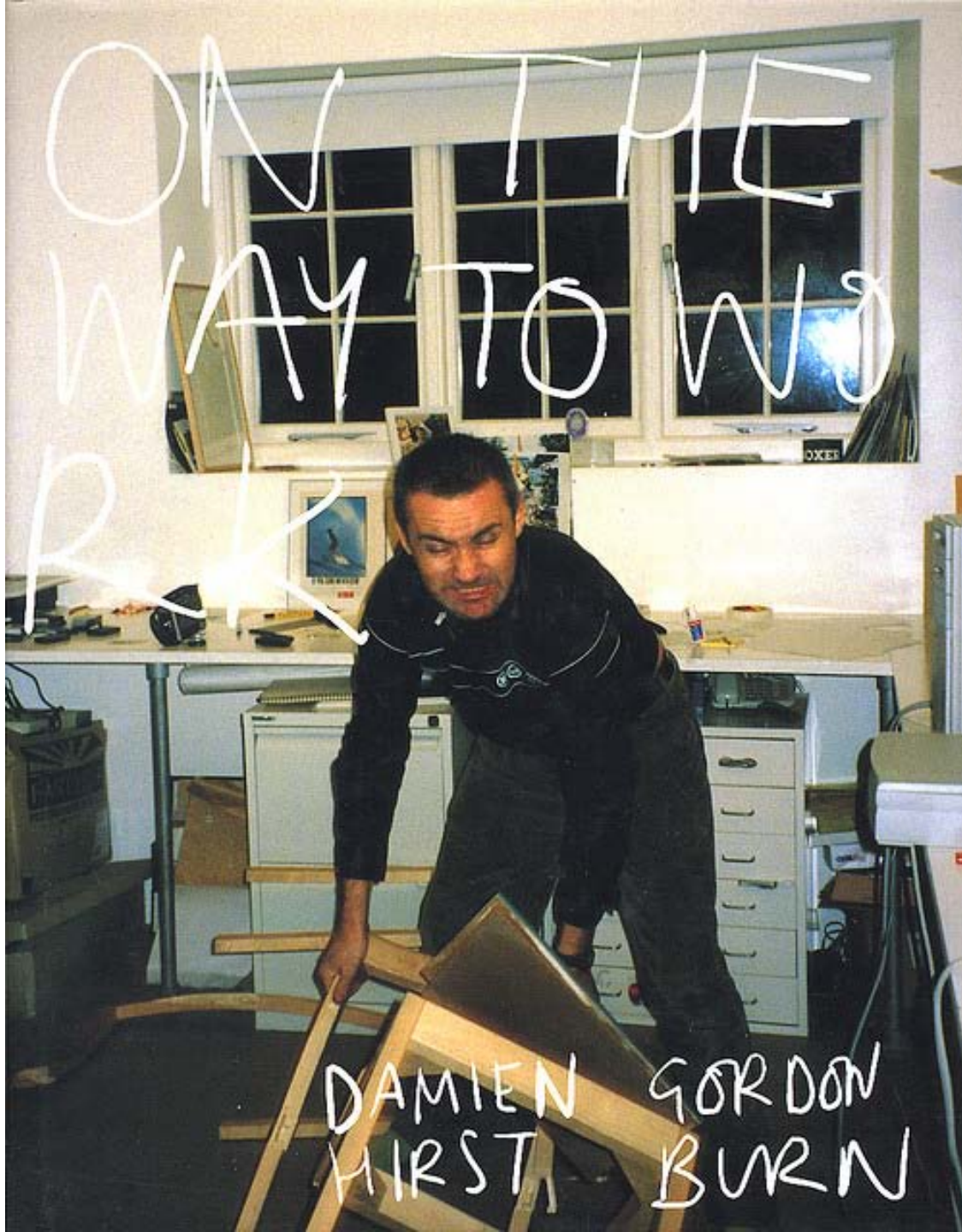
Recueil de contributions de 38 artistes, critiques, conservateurs et marchands, sur les comportements – parfois sérieux, parfois ridicules – des acteurs du monde de l'art.

I LIKE YOUR WORK

- Etre dans le monde de l'art est maintenant reconnu à la fois socialement en tant que profession et utile en tant que lien social.
- Les conservateurs visitent les ateliers d'artistes, les collectionneurs, les marchands et les journalistes se retrouvent lors de réceptions puis lors de dîners, tout ce beau monde se retrouve pour des soirées.
- Les discussions tournent autour de présentations et de banalités, l'art se vend, l'art s'achète; les carrières (et les amitiés) se font et se défont.
- Pour chaque situation, il y a des comportements convenus tandis que d'autres sont tacitement désapprouvés. Certaines attitudes normales dans la "vraie vie" sont affreusement déplacées dans le monde de l'art, et inversement.

I LIKE YOUR WORK

- Respecter de suite ces règles d'étiquette peut s'avérer angoissant, et mener au désastre.
- Nous nous sommes donc demandé :
 - *Quelle est l'importance de ces règles sociales dans le monde de l'art ?*
 - *Dans quelle mesure les conventions sociales façonnent nos communautés, influencent nos débats critiques, et déforment notre expérience artistique ?*
 - *Si nous devions les écrire, quelles seraient ces lois tacites ?*
 - *Que se passe-t-il lorsque ces lois sont outrepassées ?*
- Comme nous n'avons pas toutes les réponses, nous avons interrogés nos amis...

ON THE
WAY TO W3
R&K

DAMIEN GORDON
HIRST BURN

ON THE WAY TO WORK

- *“Je veux que ce livre soit porteur de révélations.. Je parlerai de tout ce que vous voudrez. Je veux que ce soit sincère. Il n’y a pas de limites. Je n’ai peur de rien.”*
- Plus que quiconque, la vie et l’oeuvre de Damien Hirst ont influencé les années 90. A l’image de la génération qu’Hirst représente , *“On the way to work”* est un livre courageux, imprévisible, à l’humour scabreux et à l’esprit corrosif.
- C’est aussi un guide pratique expliquant comment devenir l’artiste le plus connu au monde.

ARTWORLD SALON

- **<http://www.artworldsalon.com/blog/>**
- Artworld salon est un forum de discussion traitant des évolutions rapides actuelles sur le marché de l'art mondial.
- Il a démarré par une conversation par e-mail entre les trois membres fondateurs. Entre la table-ronde et le groupe de réflexion ouvert à tous.

ARTWORLD SALON

- Les discussions traitent de sujets variés en lien avec le monde de l'art, comme :
 - Les bouleversements économiques qui influencent les marchés,
 - L'internationalisation et le nombre croissant d'acteurs,
 - L'impact du développement des technologies,
 - les changements rapides dans la perception plus large du monde de l'art mais aussi la perception que le monde de l'art a de lui-même.

Merci de votre attention.