

OBSERVATOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

D É C R Y P T A G E   A N A L Y S E   P R O S P E C T I V E

Le Monde de l'Art Contemporain : Acteurs, organisations et nouveaux enjeux

Animée par : [RODRIGUES-ELY Nina](#), [HEINRICH Valentin](#).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES VISÉES

Repères et prospectives sur le monde de l'art contemporain et son marché à l'ère de la mondialisation

L'art contemporain est aujourd'hui entendu comme une culture du présent et infiltre toutes les strates du quotidien et de la société. Son écosystème reste cependant opaque pour nombre d'élus ou de professionnels en connexion avec les arts visuels.

L'objectif de cette formation est d'acquérir une connaissance structurelle du fonctionnement du monde de l'art contemporain, de dresser un tableau synthétique des secteurs et acteurs prépondérants, de comprendre les enjeux à l'échelle territoriale et globale afin de nourrir une politique culturelle active en lien avec les évolutions de la société.

La première étape de la formation, consacrée aux principaux acteurs du monde de l'art contemporain, aborde plus spécifiquement l'économie de l'artiste, les réseaux et systèmes de la galerie, et les dynamiques des collectionneurs.

Les étapes suivantes mettent en évidence la mécanique de la notoriété d'un artiste et de sa cote à travers l'étude des organisations agissantes : l'institution publique et privée, la critique d'art, les archives d'artistes, les maisons de vente aux enchères, les biennales et les foires, jusqu'à l'influence du soft power à l'échelle internationale. En transversalité, seront également abordés les impacts du « online » et de l'événement.

L'atelier est conduit en veillant à la bonne articulation entre les apports théoriques et les mises en pratiques à travers des cas d'étude, des exercices collectifs destinés à l'intégration des connaissances acquises.

La dernière étape sera consacrée à une évaluation collective qui permettra également d'orienter les stagiaires vers des ressources complémentaires.

PROGRAMME DE LA SESSION NOVEMBRE 2021 [PRÉSENTIEL]

JOUR 1- Lundi 15 novembre / 9h – 17h30

9h00-9h15 - Petit déjeuner d'accueil

***9h15-9h45* – PHASE DE PRÉSENTATION**

- Présentation des participants et des formateurs
- Présentation de la formation
- Brève introduction sur le contexte de l'évolution du monde de l'art contemporain.

***9h45-10h45* - L'ARTISTE ET SON ÉCONOMIE**

- Approche sociologique de l'économie de l'artiste
- Signalétique de la création
- Formation et professionnalisation de l'artiste
- Diversité de la notion d'atelier
- Fixer le prix d'une œuvre
- Construction de la réputation

10h45-11h00 - Pause

***11h00-12h30* – LA GALERIE ET LE COLLECTIONNEUR**

- La galerie est un système-réseau (historique / évolution)
- Typologie des galeries
- Tendances actuelles du management de la galerie
- Psychologie du collectionneur d'art contemporain
- Typologie qualitative
- Dynamiques de réseaux de collectionneurs
- Les tendances actuelles

12h30-14h00 - Déjeuner en commun

***14h00-15h30* - LA MÉCANIQUE DE LA COTE**

- Cerner et définir le(s) marché(s) de l'art

- Les composantes des leviers de notoriété
- La complexification du marché de l'art
- Étude de cas mettant en évidence la financiarisation de l'art (Peter Doig) et un engrenage de notoriété (Oscar Murillo)

15h30-17h30 - **CRITIQUE(S) ET PRÉSENCE MÉDIATIQUE**

- À quoi sert la critique d'art ?
- Repères historiques
- Spécificités et rôles des acteurs de la critique
- Les effets des mutations contemporaines
- Les associations : AICA et le CEA (commissaires d'exposition)
- Les rouages de la presse culturelle

JOUR 2 – Lundi 22 novembre / 9h – 17h30

9h00-9h15 - Petit déjeuner d'accueil

9h15-10h45 – **L'INSTITUTION PUBLIQUE ET LE MARCHÉ**

- Le musée, l'autre collectionneur : définition, rôle et nouveaux enjeux
- Diversité du réseau institutionnel français en région, un laboratoire
- Cas pratiques mettant en évidence des leviers de notoriété de l'artiste

10h45-11h00 - Pause

11h00-12h30 – **LA FONDATION PRIVÉE ET LES MARCHÉ DE L'ART**

- L'art et l'entreprise : secteurs et points saillants à savoir
- Fondations d'entreprise : écosystème et influence
- Fondations de collectionneurs
- Inter-influences art et luxe
- Fondations engagée et en synergie avec un territoire

12h30-14h00 - Déjeuner en commun

14h00-15h30 – L'ARCHIVE D'ARTISTE ET FONDATION D'ARTISTE

- Définir et cerner la notion « d'archive » (droits d'auteur, fonds publics d'archive, fonds privés)
- Contextualisation : trois cas de fondations historiques créées par l'artiste de son vivant
- Tendances actuelles : un nouveau marché pour les galeries, développement des fondations d'artistes

15h30-17h30 – LA MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES

- Définir et cerner : les principales maisons, les pratiques, les secteurs de développement
  - L'envolée du "online" : cas d'étude (Banksy, Beeple)
  - Quand l'événement infiltre le marché de l'art : Cas d'études (Salvator Mundi, « Edmond Bellamy », Banksy)
-

JOUR 3 – Lundi 29 novembre / 9h – 17h30

9h00-9h15 - Petit déjeuner d'accueil

9h15-10h45 - FOIRES ET BIENNALES : LES NOUVEAUX ENJEUX

- Définitions comparées
- Historique des foires et des biennales
- Spécificités comparées
- Expansion des foires et des biennales
- Spécificités des organisations majeures : Art Basel, Frieze, Fiac, Art Paris, Biennale de Venise
- Vers les foires online et biennales dématérialisées ?

10h45-11h00 - Pause

11h00-12h30 - GÉOPOLITIQUE DE L'ART

- Repères à savoir
- Cerner la notion de Soft Power
- Panorama des forces en présence : les USA, la Chine, le Moyen-Orient, la diaspora du continent africain

- Focus sur la position française
  - Hauts et bas de l'après-guerre à aujourd'hui
  - Signes de changement, tendances actuelles

12h30-14h00 - Déjeuner en commun

14h00-15h45 – **ÉVALUATION ORALE**

- Évaluation sur les études de cas en collectif

16h00-17h30 – **RETOUR D'EXPÉRIENCE**

- Questions/réponses sur les notions clés
  - Retour sur des notions non acquises
  - Retours sur la formation et sur la pédagogie d'enseignement
-

SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Chaque séquence est interactive. Elle est introduite par un exposé ponctué d'échanges avec les participants. Souvent, une session de questions-réponses qui permet de s'assurer de l'acquisition des connaissances, clôt la séquence.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Cette formation s'adresse en premier lieu aux professionnels en connexion avec l'art contemporain : responsables des pôles culturels au sein des organisations tant publiques que privées, porteurs de projet culturel, dirigeants, artistes, mécènes, etc. Elle s'adresse plus généralement à toutes les parties prenantes au monde de l'art contemporain.

Nous nous réservons le droit de vous joindre pour vérifier l'adéquation de votre profil avec le programme choisi afin de garantir l'homogénéité du groupe et la qualité de la formation.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

Un dossier de base sera remis aux participants comprenant une copie des principaux supports utilisés et une bibliographie. Ce dossier sera envoyé avant la formation et pourra être complété au cours de la formation.

La réalisation d'un questionnaire d'entrée permettra d'évaluer les compétences et comprendre les attentes des bénéficiaires. Une évaluation des compétences acquises est effectuée en fin de formation.

Le nombre de participants sera limité à 10 afin de permettre de meilleurs échanges.

La session sera animée par Nina Rodrigues-Ely, consultante en marché de l'art et directrice générale de l'Observatoire de l'Art Contemporain et Valentin Heinrich, sociologue et directeur éditorial de l'Observatoire de l'Art Contemporain.

FRAIS D'INSCRIPTION ET DURÉE

Le prix de la session en présentielle se monte à 2.000 euros hors taxe, soit 2400 euros TTC (TVA à 20 % incluse). Ils comprennent les frais inhérents à la conception et à l'organisation ; les déjeuners sont offerts aux participants présents sous la forme de plateau repas.

Vous pouvez joindre Valentin Heinrich, +33 (0)7 53 63 06 05 - valentin.h@observatoire-art-contemporain.com pour toute question sur les modalités.

L'Observatoire de l'Art Contemporain (O-ac Agence) exerce sous le n° 11756193575 de déclaration d'activité auprès de la Driets, Ile-de-France Paris.

La formation dure 20 heures réparties en trois journées de 7 heures, soit une journée par semaine durant trois semaines (tous les lundis).

MODALITÉS D'ÉVALUATION

À son terme, cette session de formation fera l'objet d'une évaluation dynamique à l'oral et à l'écrit par le biais d'un questionnaire électronique envoyé à chaque stagiaire.

LOCALISATION DE LA FORMATION

7 bis Rue Bellot, 75019, Paris, Métro Stalingrad

Dans un atelier d'artiste mis à disposition pour la formation

Adresse postale de l'agence : 24 rue des Tournelles, 75004 Paris, France

CALENDRIER DE LA SESSION AUTOMNE 2021

- [Lundi 15/11/21, 9h - 17h30.](#)
- [Lundi 22/11/21, 9h - 17h30.](#)
- [Lundi 29/11/21 9h - 17h30.](#)

MENTIONS

En cas d'annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d'inscription, moins 15 % de frais de dossier, seront remboursés. Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer.

O-ac Agence se réserve la possibilité de faire évoluer le contenu ou de changer d'intervenants. Si par suite de circonstances majeures, O-ac Agence ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s'engage à proposer une nouvelle date de remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris est réputé compétent.

