

PROGRAMMA DIDATTICO

COGNOME
PANTALEONE

NOME
FRANCESCO

ANNO ACCADEMICO 2020/21

INSEGNAMENTO
Economia e mercato dell'arte (ABLE70)

Il corso si propone di analizzare i meccanismi che caratterizzano i mercati artistici, le istituzioni e gli operatori che in essi svolgono un ruolo significativo a livello nazionale e internazionale.

Saranno forniti allo studente gli elementi basilari per conoscere ed affrontare gli aspetti economici più rilevanti connessi al comparto artistico-culturale, di crescente valenza, anche per le sue implicazioni a livello territoriale, nelle sue più varie articolazioni, dalle arti figurative a tutti i più svariati linguaggi dell'arte, effettuando altresì dei richiami centrati sui possibili interventi attuabili a livello pubblico e privato.

Il corso intende altresì definire le regole del mercato dell'arte e riflettere sui luoghi comuni in materia. Si mostrerà come orientarsi nell'economia dell'arte navigando tra gli artisti (grandi, sottovalutati ed emergenti), i linguaggi (pittura, scultura, video, installazione, fotografia, audio, grafica), gli stili. Dei protagonisti del mercato saranno fornite e valutate le quotazioni, soffermandosi sui differenti canali d'acquisto (gallerie, mostre-mercato, aste, rapporto diretto con gli artisti) e le relative caratteristiche.

L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per conoscere il sistema dell'arte (quel sistema definibile attraverso l'individuazione di una rete costruita da: artisti, galleristi, critici, direttori di museo, collezionisti, aste, riviste specialistiche, fiere) nazionale ed internazionale che già da svariati decenni determina le sorti dell'economia e del mercato dell'arte.

Si partirà da un'analisi storica dei rapporti committenza artista per poi focalizzare l'attenzione sulla crescente / preponderante influenza che il mercato esercita sulle arti contemporanee.

Il corso intende infine insegnare come evitare trappole e inganni e in quale modo tenersi informati.

Il corso prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

- La valutazione economica delle opere d'arte
- Il mercato dell'arte ieri e oggi
- Le origini del collezionismo
- Il sistema dell'arte contemporanea
- Critici, galleristi, collezionisti, musei, stakeholders, banche, fondazioni bancarie, media e la loro influenza sul mercato dell'arte e sul successo del singolo artista
- La formazione e le oscillazioni dei prezzi delle opere d'arte
- Le case d'aste e i meccanismi d'asta: Sotheby's, Christie's, Phillips & Depury
- Le fiere: Art Basel, Frieze, Arco, Fiac, Artissima, Artefiera
- Biennale di Venezia e Documenta di Kassel e la loro influenza sul mercato
- Il sistema Internazionale ieri: Peggy Guggenheim, Leo Castelli, Ileana Sonabhed
- Il sistema Internazionale oggi: Gagosian, Withe Cube, Hause&Wirt, Lisson
- Il sistema italiano ieri: Stein, Lucio Amelio, L'attico
- Il sistema italiano oggi: Minini, De Carlo, Galleria Continua
- I collezionisti internazionali: Saatchi, Pinault, Daky Jannou
- I collezionisti italiani: Sandretto, Panza di Biumo, Berlingeri
- I veri e i falsi nell'arte
- La 'carriera' dell'artista
- I mercati occidentali: Stati Uniti, Europa
- Il mercato dell'arte nelle economie Emergenti: Russia, Cina, India, Brasile
- Criteri di valutazione
- La querelle sull'investimento in arte
- Il mercato dell'arte riproducibile: Andy Warhol e la commercial art
- Jeff Koons dallo stock market alla galleria d'arte
- Donazioni e sponsorizzazioni nell'arte e nella cultura
- Nascita e sviluppi del mercato dell'arte contemporanea internazionale
- La creazione del brand
- I prezzi dell'arte contemporanea
- L'arte contemporanea come investimento

1 - La creazione di un portfolio professionale per presentare il proprio lavoro

2 – un focus su un artista vivente a scelta

3 - Durante il corso sono previsti incontri con collezionisti, curatori, artisti, direttori di museo ed altri attori del sistema dell'arte.

Bibliografia obbligatoria

Francesco Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei*, 2011 Laterza (ISBN 978-8842097303)

Testi consigliati

Alessia Zorloni, *L'economia dell'arte contemporanea. Mercati, strategie e star system*, 2011 Franco Angeli Editore (ISBN 978-8856844948)

Adriana Polveroni, *Lo Sboom. Il decennio dell'arte pazza tra bolla finanziaria e flop concettuale*, Silvana, 2009 (ISBN 978-8836614424)

Ludovico Pratesi, *L'arte di collezionare arte contemporanea, Orientarsi nel mercato, conoscere le strategie, guadagnare in valore e prestigio*, Castelveccchi, 2010 (ISBN 978-8876153242)

Lisbonne Karine Zurcher Bernard, *Arte contemporanea: costo o investimento? Una prospettiva europea*, Johan & Levi, 2009 (ISBN 978-8843039357)

Donald Thompson e G. Amadasi, *Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea*, Mondadori, 2009 (ISBN 978-8804587422)

Germano Celant, *Artmakers. Arte, architettura, fotografia, danza e musica negli Stati Uniti*, 1984, Feltrinelli, (ISBN 978-8807100420)

P. Luigi Sacco, Walter Santagata e Michele Trimarchi, *L'arte contemporanea italiana nel mondo, analisi e strumenti*, Skira 2005 (ISBN 978-8876242151)

Francesco Bonami, *Si crede Picasso. Come distinguere un vero artista contemporaneo da uno che non lo è*, Mondadori, 2010 (ISBN 978-8804600763)

Alberto Fiz, *Investire in arte contemporanea*, Franco Angeli, 2002 (ISBN 978-8820492885)

N.B. Altri testi o articoli potranno essere suggeriti nel corso dell'anno agli studenti, quale strumento di approfondimento di specifiche tematiche trattate dal corso

Data, 01 03 2021