UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

Il Mercato dell'Arte

Galleristi, Intermediari e Collezionisti

Un percorso didattico di 60 minuti progettato per futuri docenti che analizza lo storico passaggio dal monopolio delle Accademie e dei Salon al sistema privatistico delle gallerie d'arte, ricostruendo le carriere dei mercanti pionieri e le moderne dinamiche speculative.

DURATA STIMATA: 60 MINUTI | RIF: Capitolo 9

AGENDA DELLA LEZIONE

Minuti 00-20

La Fine dei Salon

La rottura del monopolio accademico parigino nel 1863, l'istituzione del Salon des Refusés e la progressiva autonomia economica degli artisti d'avanguardia.

Minuti 20-40

I Mercanti Pionieri

La nascita della galleria privata d'avanguardia: le carriere di Durand-Ruel, Vollard e Kahnweiler e le loro rivoluzionarie strategie di promozione.

Minuti 40-60

Il Collezionismo Globale

La speculazione transatlantica di Duveen, il nesso attribuzione-valore di Berenson, l'ascesa delle grandi case d'asta contemporanee e l'attività cooperativa d'aula.

ACCADEMIA E MERCATO LIBERO

Il Monopolio dell'Accademia

Fino alla metà dell'Ottocento, il Salon ufficiale di Parigi rappresentava l'unica vetrina legittima e autorizzata di mercato:

- **La Giuria Conservatrice:** Composta da docenti accademici, respingeva sistematicamente l'innovazione stilistica e il realismo.
- **Invisibilità Economica:** Gli artisti esclusi venivano condannati a non vendere e a rimanere sconosciuti al pubblico dei collezionisti.

Il Salon des Refusés (1863)

Istituito dall'imperatore Napoleone III per placare le furiose proteste degli artisti esclusi dalla giuria del Salon ufficiale:

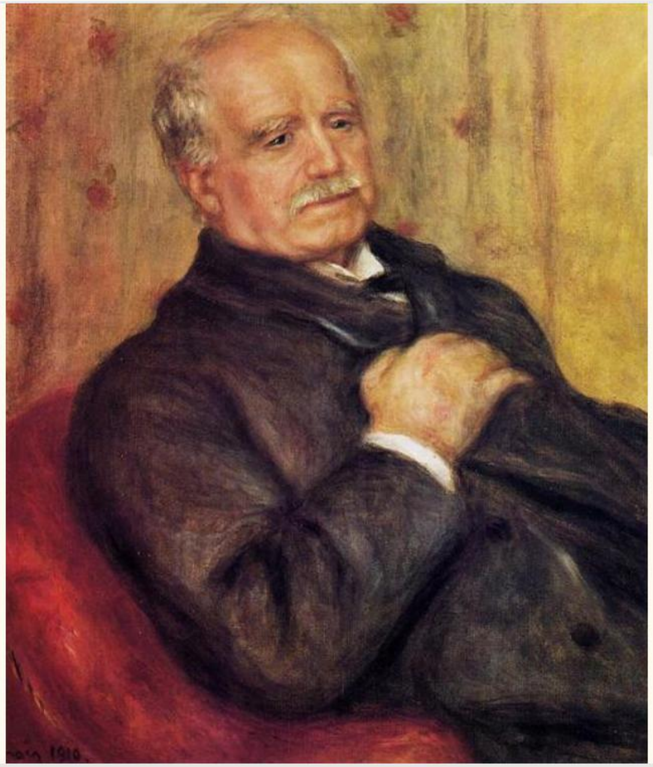
- **La Svolta Moderna:** Opere rivoluzionarie come *Le Déjeuner sur l'herbe* di Édouard Manet scatenarono lo scandalo ma attirarono folle immense.

Nuovo Sguardo: Consacrò definitivamente l'autonomia della ricerca visiva indipendente dallo Stato.

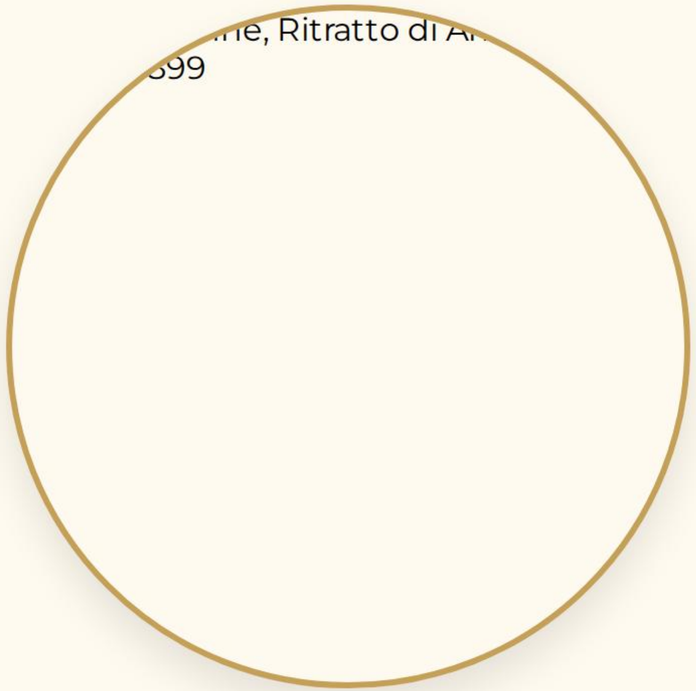
PAUL DURAND-RUEL

L'Invenzione del Mercante d'Avanguardia

- **Mecenatismo Moderno:** Introdusse stipendi fissi mensili per Monet, Renoir, Sisley e Pissarro per garantire loro la libertà di dipingere.
- **Acquisti in Blocco:** Comprava interi studi dei pittori impressionisti per controllare l'offerta ed evitare svalutazioni sul mercato.
- **Internazionalizzazione:** Organizzò mostre all'estero, trovando a New York e Londra collezionisti lungimiranti pronti a investire.

AMBROISE VOLLARD

Il Talent Scout del Post-Impressionismo

Ambroise Vollard (1866-1939) possedeva un intuito eccezionale per scovare artisti d'avanguardia ignorati dalla critica conservatrice:

- **La Scoperta di Cézanne:** Nel 1895 allestì la prima mostra personale del maestro di Aix, salvandone l'opera dall'isolamento.
- **Il Lancio dei Grandi:** Divenne promotore di Gauguin, dei pittori Nabis e di un giovanissimo Picasso, facendo della sua galleria la culla dell'avanguardia.
- **Editoria d'Arte:** Finanziò eccezionali volumi d'artista illustrati da incisioni originali.

D.H. KAHNWEILER

L'Estetica e il Metodo Cubista

Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979) rappresenta l'evoluzione scientifica e teorica del gallerista moderno, legando il mercato alla speculazione critica.

Sostenne Picasso, Braque, Gris e Léger con contratti di esclusiva totale. Vietava tassativamente di esporre ai Salon pubblici parigini, preferendo posizionare il cubismo in una ristretta cerchia d'élite intellettuale internazionale.

PROTAGONISTI DEL MERCATO

Gallerista / Mercante	Strategia Speculativa e Commerciale	Artisti di Riferimento
Paul Durand-Ruel	Stipendio mensile fisso agli artisti, acquisto di interi studi, mostre monografiche e internazionalizzazione transatlantica.	Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley.
Ambroise Vollard	Interventi speculativi rapidi su artisti non ancora affermati, lancio di mostre retrospettive ed editoria d'arte di lusso.	Paul Cézanne, Paul Gauguin, Pablo Picasso (Periodo Blu), i pittori Nabis.
Daniel-Henry Kahnweiler	Contratto di esclusiva totale, divieto assoluto di esporre ai Salon pubblici parigini, posizionamento d'élite all'estero.	Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger.
Joseph Duveen	Esportazione sistematica in USA, collaborazione con storici dell'arte ed esperti d'alta gamma per certificare il valore.	Grandi Maestri Europei (Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Vermeer).

LA SVOLTA DEL MERCATO

1863

SALON DES REFUSÉS

La Rottura del Monopolio di Stato

L'apertura del Salon des Refusés nel 1863 frantuma per sempre l'autorità estetica e normativa dell'Accademia di Belle Arti parigina:

- **Liberazione Formale:** Svincolati dalle rigide prescrizioni delle istituzioni pubbliche, gli artisti trovano nuove vie d'indagine visiva.
- **La Nuova Rete:** La galleria privata si fa interlocutore primario dell'artista, in grado di convertire l'innovazione stilistica in valore economico e culturale sostenibile.

DUVEEN E IL COLLEZIONISMO

La Speculazione Transatlantica

Joseph Duveen (1869-1939) dominò l'età dorata del mercato artistico acquistando i capolavori antichi europei dalle famiglie nobiliari in declino:

- **L'Età Dorata USA:** Rivendette le opere ai magnati industriali americani (Mellon, Frick, Rockefeller) desiderosi di prestigio sociale.
- **Musealizzazione:** Questi immensi lasciti privati posero le basi per la nascita di musei iconici come la National Gallery di Washington.

La Scienza del Conoscitore

Duveen si avvalse per decenni della collaborazione del celebre storico dell'arte Bernard Berenson, esperto di pittura rinascimentale:

- **Attribuzione Scientifica:** Berenson forniva l'indispensabile validazione filologica dell'autenticità dei capolavori antichi.
- **Nesso Critica-Valore:** Dimostrò concretamente come lo studio storico-artistico sia il motore trainante del valore finanziario dell'opera.

L'OPERA D'ARTE E LA MERCE

«Nascendo un mercato dell'arte indipendente nel XIX secolo, l'opera si è per la prima volta slegata dal legame di dipendenza diretta con il committente... ma si è trovata contemporaneamente esposta alle insidie della mercificazione capitalistica.»

— Analisi Storico-Sociale del Mercato (Veratelli, 2020)

Questo paradosso è costitutivo del contemporaneo: la libertà di espressione formale dell'artista si realizza ed è finanziata dal mercato, ma l'opera d'arte corre costantemente il rischio di ridursi a mero bene di rifugio e speculazione.

IL MERCATO CONTEMPORANEO

La Globalizzazione e la Disintermediazione

- **Le Grandi Aste:** Christie's e Sotheby's si trasformano in veri e propri teatri d'asta globali, dove i capolavori storici ed i manifesti d'arte contemporanea raggiungono cifre astronomiche.
- **Il Caso Damien Hirst:** Nel 2008 scardina i canali tradizionali vendendo l'intera mostra "Beautiful Inside My Head Forever" direttamente all'asta, escludendo i galleristi.
- **Smaterializzazione:** L'avvento di installazioni, performance e file digitali sposta il baricentro del mercato dal possesso fisico alla proprietà concettuale.

ATTIVITÀ: GALLERISTI PER UN GIORNO

«La libertà visiva si confronta con il valore economico»

Lancio d'Avanguardia

Attività di Apprendimento Cooperativo: Divisi in piccoli gruppi (composti da "artisti" e "galleristi d'avanguardia"), elaborate una strategia di lancio d'aula per una nuova opera d'arte. Scegliete se puntare sull'esclusiva d'élite (metodo Kahnweiler), su stipendi e internazionalizzazione (metodo Durand-Ruel) o sulla risonanza critica retrospettiva (metodo Vollard). Presentate la campagna d'asta alla classe.

Spunto per il Dibattito

Riflessione Critica: In che modo l'insegnante può guidare criticamente gli studenti a discernere il puro valore speculativo o commerciale di un'opera d'arte dalla sua reale rilevanza storica, civile ed identitaria per la memoria storica dell'umanità?

IMAGE SOURCES

https://uploads5.wikiart.org/images/pierre-auguste-renoir/paul-durand-ruel-1910.jpg!Large.jpg

Source: www.wikiart.org

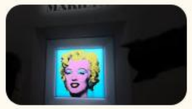
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Cezanne_Ambroise_Vollard.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/68/Picasso_Portrait_of_Daniel-Henry_Kahnweiler_1910.jpg/330px-Picasso_Portrait_of_Daniel-Henry_Kahnweiler_1910.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://www.insidehook.com/wp-content/uploads/2022/03/warhol-blue-marilyn.jpg?fit=1024%2C683

Source: www.insidehook.com