

Guide pratique pour collectionner

De **Olimpia Isidori**

« Collectionner des œuvres d'art peut être une expérience profondément enrichissante et gratifiante pour tous. »

Introduction

Alors que le marché italien de l'art a connu le plus grand événement artistique de l'année à Milan, le salon miart, et que le monde international de l'art se prépare pour Art Basel, ARTE Generali a conçu un guide pratique destiné à ceux qui souhaitent se lancer dans la collection d'œuvres d'art, avec le soutien de la conseillère indépendante en art Olimpia Isidori, et de Cristina Resti, experte en art et Art Network Manager chez ARTE Generali en Italie.

Que vous soyez novice en matière d'achat d'œuvres d'art ou collectionneur confirmé, il est toujours utile de revoir certaines règles essentielles à respecter et à éviter. Alors que 10,2 milliards de dollars ont été dépensés en œuvres d'art lors de ventes aux enchères en 2024 et que les gros titres font souvent état de ventes de plusieurs millions de dollars, la plupart d'entre nous ont entendu parler des 400 millions de dollars dépensés pour le controversé « Salvator Mundi » de Léonard de Vinci.

Le collectionnisme est souvent, et trop souvent à tort, présenté comme une activité réservée à une élite. En réalité, il peut s'agir d'une expérience profondément enrichissante et gratifiante pour tous, quel que soit le budget.

Une collection significative ne repose pas sur des tendances éphémères, mais reflète les goûts et les passions de chacun. Prenons l'exemple de la légendaire collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui est entrée dans l'histoire lorsqu'elle a été vendue aux enchères en 2009 pour un montant total de 484 millions de dollars. Si elle comprenait des chefs-d'œuvre tels qu'un Matisse de 41,1 millions d'euros parmi de nombreuses autres œuvres d'art moderne, elle était tout aussi remarquable par sa diversité, reflétant à la fois la vision des deux créateurs de tendances et couvrant plusieurs époques dans les domaines du design, de l'argenterie rare, de l'art islamique et des antiquités, dans une large gamme de valeurs. La collection, dont vous pouvez toujours trouver les catalogues en ligne pour vous délecter de son raffinement, reflétait un goût unique et souvent éclectique développé au fil du temps, que j'encourage à forger quotidiennement avec des collectionneurs privés, même si c'est à une échelle plus modeste.

Je rappelle à ceux qui souhaitent se lancer seuls que le marché de l'art est divisé en deux grandes catégories :

« Collectionner n'est pas une tâche facile, mais une quête qui se construit au fil du temps et qui est façonnée par la curiosité. »

- Le marché primaire, qui comprend généralement des œuvres d'artistes contemporains provenant directement de leur atelier et/ou vendues par une galerie ou leur marchand d'art exclusif, dont la plupart n'ont pas encore de marché de revente établi.

Les prix d'entrée peuvent être bas, mais pas nécessairement, et certains achats peuvent entraîner une valeur soutenue ou accrue au fil du temps.

- L'autre est le marché secondaire, qui regroupe les œuvres d'artistes plus établis qui ont déjà été vendues et qui ont déjà été revendues par des galeries et des maisons de vente aux enchères. Grâce à la multitude d'informations disponibles en termes de prix et d'historique, il est possible de se faire une bonne idée de la valeur d'une œuvre et de suivre son évolution sur le marché au fil du temps.

Même si chaque cas est unique, certaines lignes directrices générales peuvent s'appliquer au marché de l'art en général.

Voici quelques conseils et rappels pour vous aider à démarrer :

1. Aiguiser votre regard et établissez votre budget

Pensez aux œuvres qui ont déjà attiré votre attention, que ce soit dans des musées, des galeries ou des collections privées, et demandez-vous ce qui vous a précisément séduit. Était-ce un sujet particulier, un style, une palette de couleurs ou quelque chose qui ne peut pas vraiment s'exprimer avec des mots ? Plus vous voyez d'œuvres, plus vous pouvez tester votre œil et affiner votre instinct, que vous soyez intéressé par un mouvement artistique spécifique, un thème, un médium tel que la peinture, la sculpture, la photographie ou les estampes, ou même une période historique spécifique ou un domaine comme le design contemporain. Collectionner n'est pas une mince affaire, mais une quête qui se construit au fil du temps et qui est façonnée par la curiosité. Vous formez, adopter une approche sensée et avoir des repères clairs ou un intérêt précis vous aideront à affiner vos choix.

Pour vous familiariser avec le monde de l'art et vous initier à la collection, rien de tel que de visiter des galeries, mais aussi d'assister à des salons d'art et à des avant-premières dans des salles de vente. La plupart des galeristes seront ravis de discuter de leurs expositions et passionnés de vous faire découvrir leur programme. Si vous vous rendez à une foire d'art, demandez si vous pouvez jeter un œil dans l'arrière-salle de la galerie, car il y a généralement d'autres œuvres disponibles à la vente que celles exposées.

Que vous souhaitiez soutenir un artiste contemporain, prenez le temps de visiter son atelier, de découvrir les communautés artistiques locales et d'assister à des conférences d'artistes.

« Il existe un équilibre subtil entre prendre une décision informée et agir instinctivement lors d'un achat. »

Vous pouvez également utiliser un outil aussi puissant et accessible que Instagram pour découvrir des artistes émergents et de jeunes galeries, vous informer sur les tendances du marché et suivre les chroniques sur le marché de l'art accessibles dans des publications artistiques réputées telles que The Art Newspaper/ Il Giornale dell'Arte, Artribune ou Artnet News. Comme dans tout marché, le monde de l'art évolue quotidiennement et vous pourrez vous tenir informé des dernières évolutions.

Rester informé et impliqué est le meilleur moyen de vous faciliter l'accès au marché et de gagner en confiance au fil du temps.

2. Achetez lentement, achetez bien

Le deuxième aspect le plus important pour commencer une collection est de réfléchir à votre budget : souhaitez-vous faire un achat important par an, ce qui peut nécessiter une approche plus ciblée et stratégique, ou diversifier votre budget entre les œuvres de différents artistes ?

N'hésitez pas à vous renseigner sur les prix, que ce soit dans une galerie ou lors d'un salon d'art. Si une œuvre vous plaît mais dépasse votre budget, l'artiste a peut-être réalisé des œuvres de plus petit format (ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles sont plus abordables !) ou dans d'autres techniques : pensez aux œuvres sur papier, aux estampes ou à la photographie, qui peuvent parfois constituer un bon point de départ pour les acheteurs novices. Il existe un équilibre subtil entre prendre une décision éclairée et agir instinctivement lors d'un achat. Trouver la bonne œuvre au bon moment n'est pas toujours facile, alors méfiez-vous des remords de l'acheteur ! Et si vous tombez sur une œuvre qui dépasse votre budget dans une galerie, n'oubliez pas que vous pouvez parfois payer en plusieurs fois. Assurez-vous de bien connaître les taxes locales, les frais de transport supplémentaires ou tout autre coût lié à votre achat. Un budget clair vous permettra de définir votre point de départ et vous aidera à prendre des décisions progressives et informées.

Prenez le temps de faire des recherches sur l'œuvre qui vous intéresse, renseignez-vous sur l'artiste et sur les prix proposés. Diverses plateformes sont accessibles au grand public, telles que Artnet, Artsy, MutualArt, qui permettent de consulter les prix et les résultats des ventes aux enchères précédentes afin de mieux cerner le marché d'un artiste et les œuvres actuellement disponibles à la vente. Cependant, méfiez-vous des comparaisons hâtives, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans la fixation d'un prix. Inspirez-vous du couple new-yorkais Herbert et Dorothy Vogel, un postier et une bibliothécaire qui ont constitué l'une des collections d'art moderne les plus improbables et les plus importantes au monde, en économisant sur leur salaire. Au cours de leur vie, ils ont amassé une impressionnante collection de 5 000 œuvres d'art, soutenant et se liant d'amitié avec des artistes tels que Christo et Jeanne-Claude, et collectionnant des œuvres de Donald Judd, Dan Flavin,

« Choisissez des œuvres d'art qui correspondent à vos intérêts personnels. »

Robert Smithson, Lynda Benglis, John Baldessari et Jeff Koons. Leur philosophie en matière de collection ? Les œuvres devaient être peu coûteuses, suffisamment petites pour être transportées dans le métro ou en taxi, et pouvoir tenir dans leur appartement d'une chambre ! Une grande partie de leur collection originale est aujourd'hui exposée à la National Gallery of Art de Washington. La leçon que j'en retiens, c'est qu'il faut toujours acheter le meilleur que l'on peut se permettre.

3. Vérifiez les documents – la due diligence est une étape indispensable

Quelle que soit l'œuvre d'art, il est essentiel de vous familiariser avec les exigences du marché international de l'art et les pratiques de diligence raisonnable pour des artistes spécifiques. Il ne suffit pas de se contenter d'une simple déclaration selon laquelle une œuvre d'art est accompagnée d'un certificat d'authenticité : vous devez vérifier que le certificat, dans son format original, a bien été délivré par le dernier expert ou la dernière fondation internationalement reconnus et acceptés dans le secteur. Gardez à l'esprit que les avis des experts évoluent avec le temps, qu'il s'agisse de peintures de maîtres anciens, de sculptures de toutes les époques ou d'œuvres de maîtres modernes. En ce qui concerne les sculptures, il s'agit souvent d'un domaine complexe. Assurez-vous de vous familiariser avec les tailles des éditions et les moulages et contactez un expert indépendant compétent en cas de doute. Par exemple, vous voudrez connaître la différence de prix entre une sculpture en bronze de Rodin réalisée et moulée de son vivant et une sculpture posthume.

Un marchand ou une galerie réputé vous renseignera sur les certificats d'authenticité, notamment si les œuvres figurent dans le catalogue raisonné de l'artiste, qui est un recueil publié de l'ensemble des œuvres d'un artiste et qui souvent inspire confiance lors d'un achat. Veillez à conserver tous les documents, factures, preuves d'exportation ou certificats dans un dossier physique et/ou numérique facilement accessible de votre collection d'œuvres d'art. Le plus souvent, les certificats d'authenticité ont autant de valeur que les œuvres d'art elles-mêmes. Certaines fondations refusent tout simplement de délivrer des duplicatas de certificats, alors assurez-vous que vos documents sont conservés en sécurité.

Une large gamme de bases de données accessibles et de logiciels de gestion d'œuvres d'art, tels que Artlogic, Artshell et SpeakART, entre autres, sont utilisés quotidiennement par les conservateurs, les marchands, les gestionnaires de collections et les conseillers. Si votre collection s'agrandit, prend de l'ampleur et gagne en valeur, il pourrait être judicieux d'envisager une adhésion.

Une provenance bien documentée, sans lacunes importantes, est cruciale, en particulier pour les œuvres historiques, contrairement à l'art contemporain plus récent. De plus, assurez-vous que l'œuvre ne fait l'objet d'aucun litige juridique, titre de propriété ou demande de restitution, ce qui est devenu de plus en plus important sur le marché de l'art actuel. Les principes fondamentaux de Washington de 1998 ont abordé la question de la perte et de la confiscation généralisées d'œuvres d'art pendant la période nazie (1933-1945). Ces principes stipulent que les œuvres d'art confisquées par les nazis et non restituées par la suite doivent être identifiées, et que les registres et archives pertinents doivent être ouverts et accessibles aux chercheurs, conformément aux directives du Conseil international des archives. Des experts en restitution réputés, actifs depuis longtemps sur le marché de l'art, se sont associés à des musées pour traiter ces questions, comme Lucian Simmons au Metropolitan Museum of Art de New York et Richard Aronowitz chez Christie's, soulignant l'importance et les efforts de recherche nécessaires. Des bases de données telles que l'Art Loss Register peuvent aider à identifier les œuvres volées, mais des recherches supplémentaires peuvent être nécessaires pour confirmer l'historique clair de la propriété. Des avocats spécialisés dans le droit de l'art peuvent également apporter leur aide. Il est impératif d'en savoir le plus possible sur la « vie antérieure » d'une œuvre d'art avant de l'acheter.

4. Le mythe de l'investissement

Tout consultant en art réputé vit et travaille selon le même principe directeur : acheter ce que l'on aime. Considérer l'art comme un simple investissement est une vision à court terme de la collection d'art. Vous devez choisir des œuvres qui correspondent à vos intérêts personnels plutôt que de suivre les tendances du marché et les choix des autres. Il est essentiel de faire appel à un consultant en art indépendant expérimenté, un professionnel chevronné qui agit dans le meilleur intérêt du collectionneur et respecte un code éthique strict, exempt de tout conflit d'intérêts. Sa présence vous aidera à naviguer dans les méandres du monde de l'art et à prendre des décisions éclairées en matière d'achats, en accord avec vos objectifs à long terme.

Avec une structure de commissions et une tarification transparentes, une expertise spécialisée et l'accès à un vaste réseau de contacts internationaux dans tous les domaines, les conseillers en art doivent être considérés comme des alliés stratégiques dans la constitution et la gestion d'une collection d'art.

Ils s'occupent souvent directement d'aspects clés tels que la recherche de provenance, la diligence raisonnable, la négociation, la création d'opportunités et la gestion des contrats de prêt pour des expositions internationales et nationales, la planification à long terme de la collection et la garantie que chaque acquisition est significative et cohérente.

« Collectionner des œuvres d'art, c'est cultiver un dialogue personnel avec l'histoire, la créativité et notre patrimoine culturel commun. »

5. Veillez à prendre soin de votre collection – par Cristina Resti

La chose la plus importante que vous puissiez faire est de prendre soin de votre collection au fil du temps, en la faisant assurer correctement, en la faisant évaluer régulièrement, en établissant des rapports sur l'état de chaque œuvre et en vous assurant que vos cadres sont de qualité muséale. Traitez tout problème important lié à l'état des œuvres et établissez une relation avec un restaurateur de confiance pour évaluer et restaurer les œuvres. L'utilisation de matériaux de qualité archivistique est un aspect essentiel de l'encadrement de conservation. Pour les œuvres sur papier ou les photographies, les cartons acides utilisés précédemment peuvent libérer des produits chimiques qui provoquent le jaunissement du papier. Pour protéger les œuvres d'art, les musées et les conservateurs optent pour du verre sans acide et protégeant contre les UV, qui jouent tous un rôle essentiel dans la conservation. La protection contre les UV est particulièrement importante, car l'exposition à la lumière du soleil non filtrée ou à la lumière artificielle peut entraîner une décoloration irréversible des œuvres sur papier, des estampes et des photographies.

Des solutions d'assurance sur mesure pour les œuvres d'art sont disponibles et prennent en compte l'environnement global dans lequel la collection sera exposée. Il convient également de prévoir un contrôle climatique adéquat, des mesures de sécurité et un transport professionnel.

Conclusion

De l'entraînement de votre œil à la compréhension des dynamiques du marché, en passant par l'obtention des documents appropriés et la garantie d'un entretien à long terme, chaque étape joue un rôle crucial dans la constitution d'une collection significative.

Collectionner des œuvres d'art n'est pas uniquement une question d'appréciation financière ; il s'agit de cultiver un dialogue personnel avec l'histoire, la créativité et notre patrimoine culturel commun. En vous tenant informé, en sollicitant l'avis et les conseils d'experts lorsque cela est nécessaire et en suivant votre instinct, vous pouvez adopter une approche sensée pour constituer une collection qui reflète vos intérêts et vos goûts.

À mesure que le marché de l'art évolue, les opportunités pour les collectionneurs de tous niveaux se multiplient. La clé est de rester engagé, d'explorer de nouveaux artistes et mouvements, et surtout, de placer l'artiste et son œuvre au centre de votre quête.

About the author

Olimpia Isidori |

Consultante et conseillère en art, spécialiste en art moderne et contemporain

Experte en art impressionniste, moderne et contemporain avec 15 ans d'expérience dans le monde de l'art international, Olimpia est conseillère et consultante en art. Elle aide les collectionneurs, qu'ils soient novices ou confirmés, à constituer, gérer et affiner leurs collections d'art avec une approche discrète et personnalisée.

Elle a débuté sa carrière chez Sotheby's Londres, au sein du département Art impressionniste et moderne, où elle a passé près de dix ans, avant d'occuper le poste de directrice et co-responsable des ventes aux enchères Day Sale. Auparavant, elle a notamment participé à la rétrospective Alighiero Boetti à la Tate Modern et a apporté son expertise à l'université IULM de Milan dans le cadre du cours « Art, valorisation et marché - Archives d'artistes ». Grâce à sa connaissance approfondie du marché, elle assiste également ses clients dans la gestion de leurs collections, la due diligence et les évaluations. Elle dispose d'un réseau mondial de confiance qui lui permet d'offrir une gamme complète de services artistiques, notamment en matière de conservation, d'assurance et d'assistance juridique. Titulaire d'une licence et d'un master du Courtauld Institute of Art, Olimpia parle couramment l'italien, le français et l'anglais et travaille à l'international.