JONATHAN BERGER: *THE STORE*

CONTRIBUIDORES: Syed Majid Ali, Eric Angus, Anonymous, BODE, Charles Burchfield, Carbondale Clay Center, James Castle, Comme des Garçons, Cara Croninger, Damien Davis, Vaginal Davis, Dirt Floor Studios, The Eames Office, Etienne Feijns, Glenwood Springs Mountain Valley Weavers, Green River Project, Alisa Grifo, Lee Hale, Trygve Harris/Enfleurage, Hornvarefabrikken, Hustle Forward, Peter Ivy, Reina Katzenberger, Sister Corita Kent, KIOSK, Kite House Magoji, Katrina Lapenne, Leekan Designs, Little Rickie, Mamo, Yuki Matsuo, Ross Menuez/Salvor, Modern West Florals Co, Ted Muehling, Isamu Noguchi, Mr. Okumura, Bob Olson, Permanent Collection, Steve Presser, Sajeev Puri, Meri Rachna, Ramdasha, Phillip Retzsky, Marco Romeny, Betty Roytburd, Paula Rubenstein, Rue St. Denis, Sabbathday Lake Shakers, Dean Sameshima, Dosia Sanford, Peter Schumann, Biba Schutz, Bobby Sharp, Pierfrancesco Solimene, Michael Stipe, Trae Story, Ting's Gift Shop, Julie Tolentino, Walter Van Beirendonck, Various Projects, Ko Verzuu, Jonathan Williams, and Yamabikoya.

The Store (La Tienda) es una nueva manera de re-imaginar la tienda de El Museo de Arte de Aspen. Creada por el artista estadounidense Jonathan Berger; ahora es una exposición, un punto de encuentro, un archivo, lugar de comercio, que incluye más de 350 objetos; que combinan materiales encontrados, fabricados, antiguos, nuevos, únicos, producidos en masa, en material bruto y efímero - lo que es ampliamente reconocido como arte o diseño, y también lo que se considera artesanía. Algunos objetos no están a la venta, otros son gratuitos y unos tienen un precio de \$50,000.

La inspiración de The Store, está basada en las experiencias de el artista mientras trabajaba y hacía sus compras en el centro de Nueva York, en la década de 1990s. A pesar de sus diferentes productos y clientela, muchas de las tiendas idiosincrásicas y sin clasificación, compartían maneras de expresarse con una profundidad personal por parte de sus propietarios, mientras tendiendo a una especialización única del esfuerzo que inspiró a Berger como artista y como lo llevó a crear este proyecto.

La selección personal de Berger de artículos nuevos, antiguos e inventario ignorado, de diferentes fabricantes, regiones y períodos de tiempo reúne joyas, textiles, juguetes, muebles, piezas efímeras, fragancias, cerámica, cristalería y objetos domésticos, así como arte popular y contemporánea. También ha tenido proyectos especialmente producidos y productos exclusivos, que incluyen colaboraciones con Mountain Valley Weavers, la marca de ropa BODE, la compañía de fragancias Enfleurage, el músico Ramdasha y la artista Julie Tolentino, mientras así promoviendo en grupo y la misión de The Store, como una empresa generadora y creativa.

The Store tiene una filosofía y enfoque claramente democrático, que se extiende a la apreciación y diseño de producción que Berger ha creado el espacio.

Los artículos son mostrados en varios escenarios, dentro de vitrinas de metal y vidrio de principios del siglo XX, iluminadas de manera contrastante con pantallas de lámparas de plástico contemporáneas, en estanterías modulares de los años 60 producidas por la compañía Tomado en Holanda, así como colgadas del techo, puestas en el suelo y clavadas en secciones de pared de corcho.

Mediante la combinación de modos de visualización radicalmente diferentes a lo largo del tiempo, el contexto y función, Berger crea un entorno en donde los objetos pueden coexistir tal como los conocemos, al mismo tiempo forman nuevas identidades primarias basadas en el poner en primer plano con diferentes características, incluyendo el color, la forma y el material así creando un significado histórico y cultural. Cuando se considera como una instalación, las viñetas o arreglos de los objetos, Berger también permiten formar relaciones poco probables entre sí, lo que complica y expande aún más nuestra comprensión y apreciación de lo que son. Estas y otras estrategias de diseño de exposición tienen como objetivo aplanar las jerarquías estéticas, utilizando el contexto del museo, para así poder cuestionar cómo la exhibición contribuye a lo que le damos valor. Simultáneamente, el provecto cuestiona las actitudes hacia el llamado comercio de "bajo nivel" en oposición a las experiencias boutique o de "lujo".

En cualquier momento, una de las vitrinas estará dedicada a la historia de una tienda en particular que ha inspirado a Berger, creando una exposición de archivo dentro del proyecto más grande, que promueve formas más amplias de pensar sobre el potencial creativo y el impacto cultural de la tienda y el formato. Entre estas exposiciones de archivo se encuentra la historia del legendario vendedor de cosas que muchos ignoran en Rue St. Denis, así como la de la legendaria tienda de Nueva York Little Rickie (1984-2019) y su propietario Phillip Retzky, que empleó personalmente al artista a finales de la década de 1990, y Ting's Gift Shop, fundada en 1958 por Tam Ting, que continúa operando hasta el día de hoy en su ubicación original en el barrio chino de la ciudad de Nueva York.

"Hubo un fenómeno de tiendas excéntricas creadas por artistas o simplemente gente inusual e interesante en Nueva York de manera bastante constante durante los años 80 y 90. No quiero clasificarlos o cuantificarlos en relación con lo que es "arte" porque simplemente eran lo que eran: expresiones puras y personales de imaginación y creatividad. Siempre tuve la sensación de que lo único que el propietario, o la persona que hacía esto, solo podía hacer esto en vida y para poder tener éxito, era establecer, poseer y operar su negocio especializado. Podrían intentar trabajar en una oficina, pero los despedirían.

O podrían intentar hacer algo más y tal vez lograrlo, pero serían miserables. En cambio, estaban viviendo su mejor vida haciendo esta cosa increíblemente específica, que nunca se nos hubiera ocurrido, y mucho menos como profesión con este tipo de tienda. A pesar de ser aparentemente un nicho, de alguna manera estas tiendas eran vitales para las vidas de muchos de los clientes que tenían en muchas de las comunidades en las que existían. Aparentemente no eran negocios necesarios o fácil de explicar, pero eran negocios esenciales.

Quiero que cualquiera pueda entre a The Store en el AAM, pueda conectarse con algo que encuentre y pueda sacarlo del espacio de exhibición y llevarlo a su vida. Espero que The Store pueda modelar una especie de democracia similar a las tiendas que me inspiraron. Hay diferentes tipos de moneda, valor y valor en el trabajo en la tienda AAM. Puedes formar una conexión con algo y cómpralo porque es caro y lujoso, o alternativamente porque es una ganga. O puedes enamorarte de algo un poco más o un poco menos de lo que pretendías gastar, donde la moneda y el valor no es dinero, sino magia ".

Jonathan Berger

Jonathan Berger (b. 1980, (n. 1980, vive y trabaja en Nueva York))

ACERCA DEL MUSEO DE ARTE DE ASPEN

Acreditado por la Alianza Americana de Museos en 1979, el Aspen

Art Museum es un museo de arte contemporáneo próspero y comprometido a nivel mundial que no se dedica a la colección de arte. Tras la inauguración en 2014 de las instalaciones del museo diseñadas por el arquitecto ganador del Premio Pritzker Shigeru Ban, el AAM disfruta de una mayor asistencia pública, interacción cívica y atención de los medios internacionales.

En julio de 2017, la AAM fue una de diez instituciones en recibir la Medalla Nacional de los Estados Unidos por Servicios de Museos y Bibliotecas, por su alcance educativo a las comunidades rurales en Roaring Fork Valley de Colorado y por fomentar asociaciones de aprendizaje con socios cívicos y culturales dentro de una zona de100 millas de distancia de el museo en Aspen.

Aspen Art Museum 637 East Hyman Avenue Aspen, Colorado 81611

aspenartmuseum.org (970) 925-8050

Horas De martes a domingo, de 10 AM - 6 PM Cerrado los lunes

AAM exhibitions are made possible by the Marx Exhibition Fund. General exhibition support is provided by the Toby Devan Lewis Visiting Artist Fund. Further support is provided by the AAM National Council.

We would like to thank Jonathan Berger, Adams and Ollman Gallery, Fleisher/Ollman Gallery, Galerie Isabella Bortolozzi, Saudia Young, Pia Gero, Melissa DeHaan, Alisa Grifo, Marco Romeny, Katie Nix, Susan Martin, Natanielle Huizenga, Noriko Miura, Prerna Modi, and our Guides, Installation Crew, and Security: Eric Angus, Rachel Becker, J Carter, Zachary Carver, Charles Childress, Menashe Doron, Lynne Dyson, David Goodman, Rodney Hill, Lindsay Jones, Mark Louderback, Kathy Marquez, Emily Mata, Michael Montesillo, Elijah Olmert, Ryan Prince, Michael Raab, Susan Shufro, Jason Smith, and Maria Ines Vergara Postay.

We also want to give special thanks to the Aspen Art Museum team including Janelle Caudill, Monica Davis, Jonathan Hagman, Gwen Johnson, Simon Klein, Kathy Marquez, Elizabeth Neckes, Lucas Quigley, Tyler Schube, Dominique Wojcik, and Luis Yllanes.

All texts © 2021 Aspen Art Museum.