31

『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』

監督・脚本 押井守

原作 高橋留美子

1984年

一種の「内部に街がある宇宙船」を描いている。学園祭開幕前日を延々とループする世界に巻き込まれた主人公たち。異変に気付いた彼らが飛行機に乗って上空から見下ろすと、なんと自分たちの街が切り取られ宇宙空間を漂う巨大な亀の背中に乗っているではないか。

32

キーウ、独立広場にあるモール「GLOBUS」の吹き抜け

撮影 大山顕

2016年

世界各地のモールの吹き抜け

撮影 大山顕

33

MALL #17 2012年

MALL #02 2017年

MALL #32 2016年

MALL #48 2015年

撮影 小野啓

物理的には確かにモールにも「外部」がちゃんと存在している。優秀な写 真家ならばそれを撮ることができる。小野啓のモールシリーズがそれだ。

34

『イオンにみせられて』P3, 11, 12, 19

著 もぐこん

2017年 講談社

主人公の女性は、趣味としてモールを巡りその外観を撮る。まるで小野 啓のようだ。しかし同時に彼女はモールには外部がないということも 分かっている。この点がたいへんおもしろい。

35

『ラスベガス』

2023年 From Google Earth

市街の周りは広大な砂漠。車で5分も走ると不毛の土地になる。真夏にここに放り出されたらすぐに死んでしまうだろう。

36

『ラスベガス・ストリップ』

撮影 大山顕

2017年

現在のラスベガスはギャンブルの街から総合エンタテインメントの街へと変わりつつある。存在感があるのは、カジノよりも劇場、そしてモールだ。

37

『バーブル・ナーマ』の中の挿絵に描かれた四部庭園

1590年頃 ©Victoria & Albert Museum, London

これは十字に交わる水路によって敷地を四分割したデザインで、エデンの楽園をイメージしたものともいわれる。植物や水を主要なモチーフとしていて、砂漠の民が、楽園をどういう風に考えていたかがよく分かる。

38

テーブルヤシ 原生地 メキシコ 中南米 シェフレラ アンガスティフォリア 原生地 フィリピン

フイリカポック 原生地 中国、台湾 フランスゴムノキ 原生地 オーストラリア

ガジュマル 原生地 東南アジアから沖縄

クテナンテ・セトサ 原生地 ブラジル

(寄せ植え)

アンスリウム 原生地 コロンピア、エクアドルポトス 原生地 ソロモン諸島 ライムポトス 原生地 ソロモン諸島 アイビー 原生地 ヨーロッパ、小アジア

『観葉植物メンテナンス日誌』

2023年3月- メンテナンス ダイワグリーン

39

『グランツリー武蔵小杉・折り鶴オブジェ』

2014-2015年 提供 グランツリー武蔵小杉

吹き抜けにあった高さ8メートルの「擬木」。葉に見える緑の部分は、 実は全て折り鶴だ。その数4万羽。一部は現在も館内に残っているが、 大部分は近くの神社でお焚き上げされた。

『玉川髙島屋S·C バックヤード動画』(35秒)

撮影・編集 大山顕

2023年

売場から、従業員しか入ることができない扉を抜け、エレベーターで地下へ。ゴミ処理のスペースなどを経由し、再び売場へ戻るまでの様子をタイムラプスで表示している。

『モールの想像力展』のバックヤード

2023年

第四章で述べた「祭の準備期間というバックヤード」。本展という「祭」 にも当然準備期間があった。その「バックヤード」の様子をループして 表示している。

『トロ箱のユートピア』

座二郎

2023年

イオンモール幕張新都心の最大の吹き抜け「グランドコート」を1/250にした立体作品。吹き抜けを鋳型としてとらえ、発泡スチロール (通称トロ箱)を流し込んだ形状をしている。紙袋と発泡スチロールというモールを流通する商品の「入れ物」が中身として実体化され、反転されたモールを表している。(座二郎)

『トロ箱のユートピア(5階)』

座二郎

2023年

C

『モールの想像力一ショッピングモールはユートピアだ』展

モールの懇像力

ショッピングモールはユートピアだ

百貨店展に続く今回のモール展では、ショッピングモールの文化的意義を 考察してみたいと思います。

これまで文化批評の文脈では、モールは社会を均質化し、古くからの 風景を脱色させてしまう存在として批判の対象とされてきたことが多いように 思います。しかし、私たちは、今日においてモールはむしろカルチャーを 育む土壌であり、文化的象徴でさえあるという別の側面に着目したいと考 えています。

もはやモールが私たちの日々の生活に不可分な一部となっている現在、ご覧いただくような多様で豊潤な表現が、ショッピングモールを創造の源泉としている事実は揺るがなく存在します。本展が、ショッピングモールの一考察として、モールの新たな側面に光をあてることができたなら、そして、明日からモールを取り巻く景色に別の色彩が加わるような契機となれたなら、これほど嬉しいことはありません。

最後になりましたが、本展開催にあたりご協力をいただきました関係各位に、心より御礼申し上げます。

髙島屋史料館TOKYO 館長 飯田 新吉

本展は、哲学者の東浩紀と共に2014年から「ゲンロンカフェ」でシリーズ開催したトークイベント『ショッピングモールから考える』と、その書籍『ショッピングモールから考える ユートピア・バックヤード・未来都市』(幻冬舎新書、2016年)を元にしている。したがってここで述べられていることには、東浩紀および、同トークイベントにゲスト登壇したランドスケープアーキテクトの石川初、建築家の三井祐介の知見とアイディアが盛り込まれている。もはやどこからどこまでが自分の思いつきなのか分からない。もとより「想像力」は自分ひとりのものではないのだ、と言っておこう。この場を借りてあらためて諸氏に感謝を。ありがとう。

「なるほど」「おもしろい」と思ったら、それは彼らの功績でもある。一方で、論の不備や事実誤認があったとすれば、それはすべてぼくの責任だ。 それ以外の、本展で直接述べられていないアイディアに関しては、みなさんの「想像力」のたまものである。

監修 大山顕

モールの想像力一ショッピングモールはユートピアだ 2023年3月4日-8月27日 主催:高島屋史料館TOKYO 監修:大山顕(フォトグラファー・ライター)| 協力:速水健朗、座二郎、天本みのり | グラフィックデザイン:原田祐馬・岸木麻理子(UMA/design farm)| 担当学芸員:海老名熱実(高島屋史料館TOKYO)

1

『自転しながら公転する』

著 山本文緒

2022年 新潮文庫

舞台となっているのは牛久大仏が見える、とあるアウトレットモール。 物語の中で何回か、主人公がかつて遊び働いていた東京の街と、モール だけがある地元とが対比して語られる。

2

『ゾンビ』 ≌ 動画展示:3分00秒

監督 ジョージ・A・ロメロ

1978年 ©1978 THE MKR GROUP INC. All Rights Reserved.

「ストリート」での銃撃シーンと、バックヤードで「今はここが家だ」と諭す場面。いまや映画史においても重要な作品として知られるこの映画は、モールを主要な舞台にしている。ゾンビという存在をひろく世に知らしめたのは間違いなく『ゾンビ』の功績だ。

3

『デッドライジング』

2006年 @CAPCOM CO., LTD. 2006, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

「死体が生きている人間を襲う」「襲われた人間もまた同じことをするようになる」というゾンビの設定は魅力的で、多くのゾンビ作品を生み出している。特にゲームでは定番の敵キャラだ。

4

『モール・コップ』

監督 スティーヴ・カー

2009 ©2009 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES,INC. AND BEVERLY BLVD LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 冴えない主人公は、警察官に憧れながらも叶わず、モールの警備員を 務めている。ある日、強盗団が人質を取ってモールを占拠。なりゆきから、 たったひとりでそれに立ち向かう。

5

『ショッピングモールの歌姫:半﨑美子』

(ステラタウン大宮にて) | (イオンモール旭川西にて)

2018年/2020年

事務所やレーベルに所属せず、長い間下積みを重ねてきた。その活躍場所がモールだった。出身地の札幌をはじめ、全国のモールを巡って歌を披露し「モールの歌姫」と呼ばれるようになった。

『特別な日常』 ■ 動画展示: 4 分 32 秒 半﨑美子

2020年

『ショッピングモール』(複製)

画 山口晃

2015年-

原画素材 カンヴァスに油彩、水彩、墨 | 原画サイズ 30×324cm

自身が育った群馬県桐生市を舞台に描いたこの作品は、モールが実現する理想的な歩行者空間を描いたものとして見ることができる。 画面中央の駅前にあるのがモールだ。

7

『ポリス・ストーリー/香港国際警察』 ■ 動画展示: 2分28秒監督・主演 ジャッキー・チェン

1985年 ©2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

ラストシーンは香港の永安広場というモールの吹き抜けで繰り広げられる。 ジャッキーが吹き抜けの一番上から下まで電飾を引きちぎりながら落下 するアクションがハイライトだ。

8

『インターウォール』

著 佐々木充彦

2013年 パイインターナショナル

実在のモールをモデルに「街」を描いたSF的作品だ。どこまでが幻想でどこまでが現実か、自分はほんとうに自分なのか。P・K・ディックの小説を彷彿とさせるストーリー。

9

『生き残った6人によると』1巻 P13, P14-15, P148-149

著 山太和音

2020年- KADOKAWA ハルタコミックス

ゾンビとモールを組み合わせた作品だ。実写ドラマ化もされたこの作品 は、千葉は幕張のモールを舞台にしている。登場人物は若い男女で、 ゆえに恋愛模様が繰り広げられる。

10

『mallin' (feat. Tohji, gummyboy)』 ≌ 動画展示:2分9秒 Mall Bovz

2019年

「小さい頃ショッピングモールで過ごした体験って、外国人も含めてオレらの世代は普通にみんな共有してるっしょって。だからオレら『Mall Boyz』だよねって」

(THE MAGAZINE 「Mall Boyz | 唯一無二のスタイルで話題沸騰のラッパーTohji & gummyboyを擁するボーダレスなクルー) より

11

『フードコートで、また明日。』カバー, P146-147

著 成家慎一郎

2021年 KADOKAWA コミックス

まったくキャラが違うふたりの女子高生。彼女らが放課後にモールのフードコートでおちあってだべる、その様子を描いた作品。フードコート以外の場所はほとんど出てこない。

12

『ショッピングモールで過ごせなかった休日』

(『ブロッコリー・レボリューション』収録)

著 岡田利規

2022年 新潮社

「ショッピングモールに行きたくて行きたくてたまらない、なんてわけじゃないけど、どこにも行かないよりはずっとまし」と述懐するところに、モールの立ち位置が示されている。

13

『逃走中』(美女とハンターと野獣・埼玉のイオンレイクタウンにて)

2022年 フジテレビ

街中や遊園地、テーマパークなどでタレントが鬼ごっこをするバラエティ番組だ。回によって開催場所が変わるのだが、おもしろいのはしばしばモールが舞台になることだ。

14

『スプラトゥーン2 アロワナモール』

2017年 ©2017 Nintendo

モールで駆けまわって遊ぶ夢をゲームにしたもののひとつ。モールというよりアスレチックパークに似た空間になっているが「モール」と呼ぶことによる高揚感を狙っているのだと思う。

15

『The Making of 'Therefore I Am'』 ■ 動画展示:4分41秒 ビリー・アイリッシュ

2020年 Licensed by UNIVERSAL INTERNATIONAL, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY ロケ地に彼女のファン層にとって馴染みの場所であるモールを選んだのは

自然なことだと思う。しかもそれがモールの歴史上重要な「グレンデール・ ガレリア」だったというのは素晴らしい偶然だ。

16

『Palm Mall』 ■ 動画展示:2分00秒

猫 シ Corp.

2014年 https://catsystemcorp.bandcamp.com/album/palm-mall

モールをモチーフとしたヴェイパーウェイヴで「猫 シ Corp.」は代表的なミュージシャンとして知られる。モールで流れているBGM や環境音をミックスした作風が特徴だ。

17

『都城市立図書館』リノベーション前と後

2018年 (リノベーション後)

提供 都市商業研究所・若杉優貴(リノベーション前)/都城市立図書館(リノベーション後) 吹き抜けを活かした読書空間のデザインが見事で、モールの底力を感じる。

18

『茨城県土浦市役所』リノベーション前と後

2015年 (リノベーション後) 提供 土浦市

閉業した元モールをリノベーションした施設だ。モールの居抜きである。

19

『青森県むつ市役所』リノベーション前と後

2009年(リノベーション後) 提供 むつ市

街を目指したモールはそれゆえ、たとえ商業施設として存続できなくなっても一種の公共性を持つのではないか。

20

『レゴ フレンズ ハートレイクシティのうきうきショッピングモール』

2021年

驚いたことに、モールをテーマにしたおもちゃが少なからずある。

『リカちゃん リカペイでピッ! おかいものパーク』

2020年

バリアフリー整備と、子供が騒いでも人びとが気にしない環境が整っていることによって、おのずと子供のフッドはモールになる。 それがおもちゃにも反映されているわけだ。

21

『クォンタム・ファミリーズ』

著 東浩紀

2013年 河出文庫

世界中の人びとと共有できるという点で、たいへん興味深いシーンがある。オリンピックの開会式に合わせて、世界中で同時多発テロが実行される。ロンドンの図書館、ドバイのテーマパーク、ロサンゼルスの病院、そして東京郊外のモールで。

22

『なぞなぞショッピングモールでおかいもの』P1, P4-5

作 ビオレッティ アレッサンドロ

2022年 303BOOKS

子供向けの絵本に「モール共和国」を象徴する作品がある。確かに、 着陸したのがどこの国であっても、モールに行けば地球人カルチャーの 平均値が分かる。

23

2020年 ©2020フライングドッグ/サイダーのように言葉が湧き上がる製作委員会協力 スタジオ心

ティーンエイジャーの恋愛と共に、モールの「街性 | を描いた傑作である。

かつてストリートで繰り広げられた出来事が、すべてモールで起こる。 シニカルになることなく現代のモールの実相を描いた希有な作品だ。

24

『サウスデール・センター』外観パースと内観

設計 ビクター・グルーエン

1956年 From gruenassociates.com

吹き抜けの"ガーデンコート"を備え、外部の空気と遮断されたエンクローズド型の商業施設は、現代のモールの先駆けだった。

25

『明日の田園都市』

設計 エベネザー・ハワード

1902年 From Wikimedia Commons

田園都市 (Garden City) は、当時のイギリスの都市の問題 (人口の過密化に伴う衛生状態の劣悪化)を解決するための都市計画であり、 "脱都市"の提案だった。

26

ニューヨーク万国博覧会で展示された『フューチュラマ』

1939年 From Wikimedia Commons

1960年頃の未来都市の姿を再現するジオラマである『フューチュラマ』で描かれたのは、ハイウェイとハイウェイ、自動車と人、都市部と郊外、それらが立体的、有機的に交差する都市である。

27

『われわれは地球人だ!』第1話表紙, P1-2

著 高橋聖一

2021年 双葉社 アクションコミックス

なぜか突如打ち上げられ宇宙船となってしまった巨大モール。偶然館内に いた三人の女子高生が、このモール宇宙船に乗って星々を訪れ異星人 たちと出会う物語。

28

『メガゾーン23』 ■ 動画展示:6分28秒

製作 あいどる 1985年 ©AIC

「内部に街がある宇宙船」を描いた傑作。物語の前半は、バブル前夜の、キラキラした80年代の原宿・渋谷を舞台に、やんちゃな若者たちの青春模様が繰り広げられる。しかし、主人公が地下に隠された廃墟化した都市をみつけてから様相が一変する。

29

『ショッピングモール / Flying Giraffe feat. IA』

イラスト neyagi

2013年 ドワンゴ ニコニコ動画

「黄昏のユートピア」という歌詞が歌われる。外部がなく箱庭のような街が 内部にある、という形式はユートピアを目指すのではないか。

30

『ユートピア』初版の挿絵

著 トマス・モア

1516年 From Wikimedia Commons

トマス・モアが描いたユートピアも、海の孤島だった。海と川で二重に守られた馬蹄形の島で、もともとは大陸の一部だったものが切り離されたという設定だ。「理想の街」は外部を持たない閉鎖した構造を持つらしい。