

DISPLAY DESIGNS IN JAPAN 1980-1990

Vol. 1 Show Windows

DISPLAY DESIGNS IN JAPAN 1980-1990 Vol.1 ショーウインドウ

編者

古畑多喜雄

発行

1991年11月25日

定価

15,000円[本体14,563円]

ブックデ ザイン

工藤強勝

エディトリアルデザイン 工藤強勝・羽賀章三郎

翻訳

林千根

編集担当

中原君代•平林健史

発行者

橋本周平

発行所

株式会社六耀社

〒160 東京都新宿区新宿2-19-12

静岡銀行ビル5F

TEL.03-3354-4020 FAX.03-3352-3106

郵便振替=東京2-58856

写植·版下

ムサシアート

英文写植

スタジオ・エール

印刷·製本

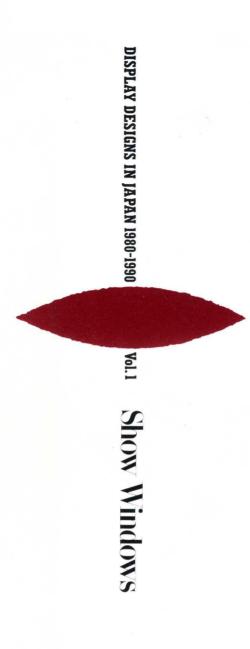
大日本印刷株式会社

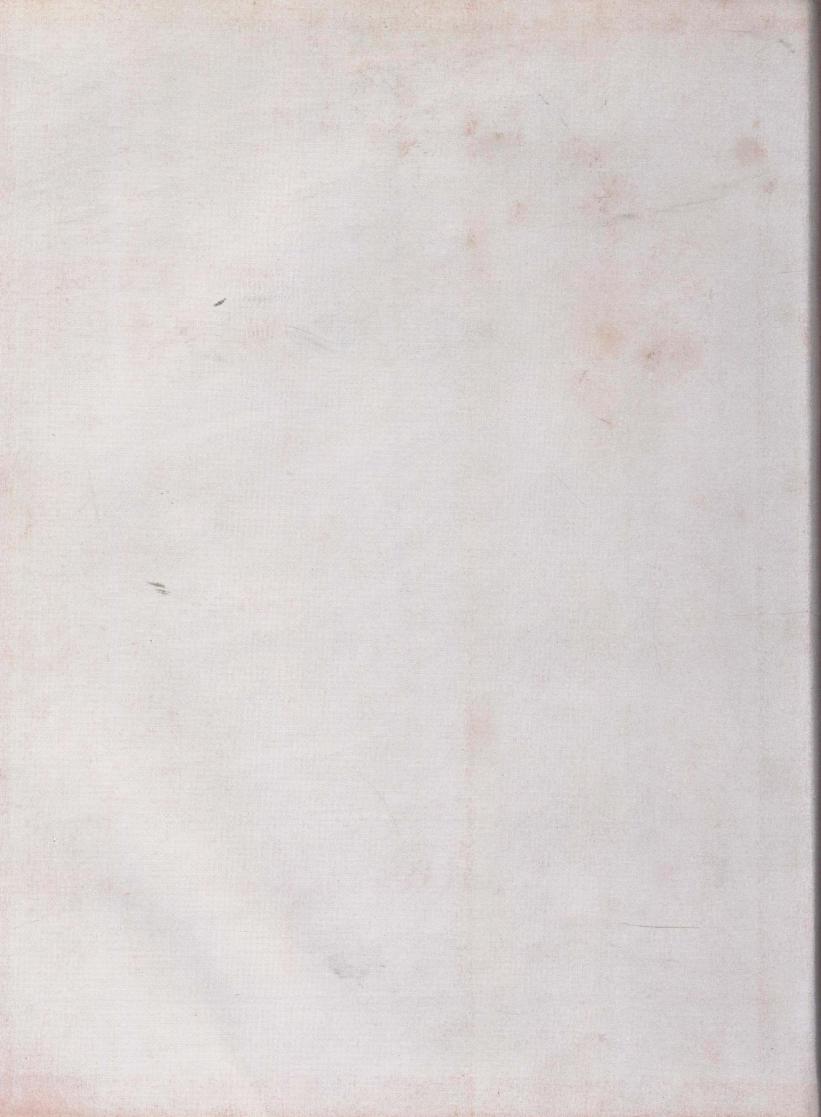
©1991 Rikuyo-sha Publishing, Inc.

Printed in Japan

ISBN4-89737-135-X C3370 P15000E

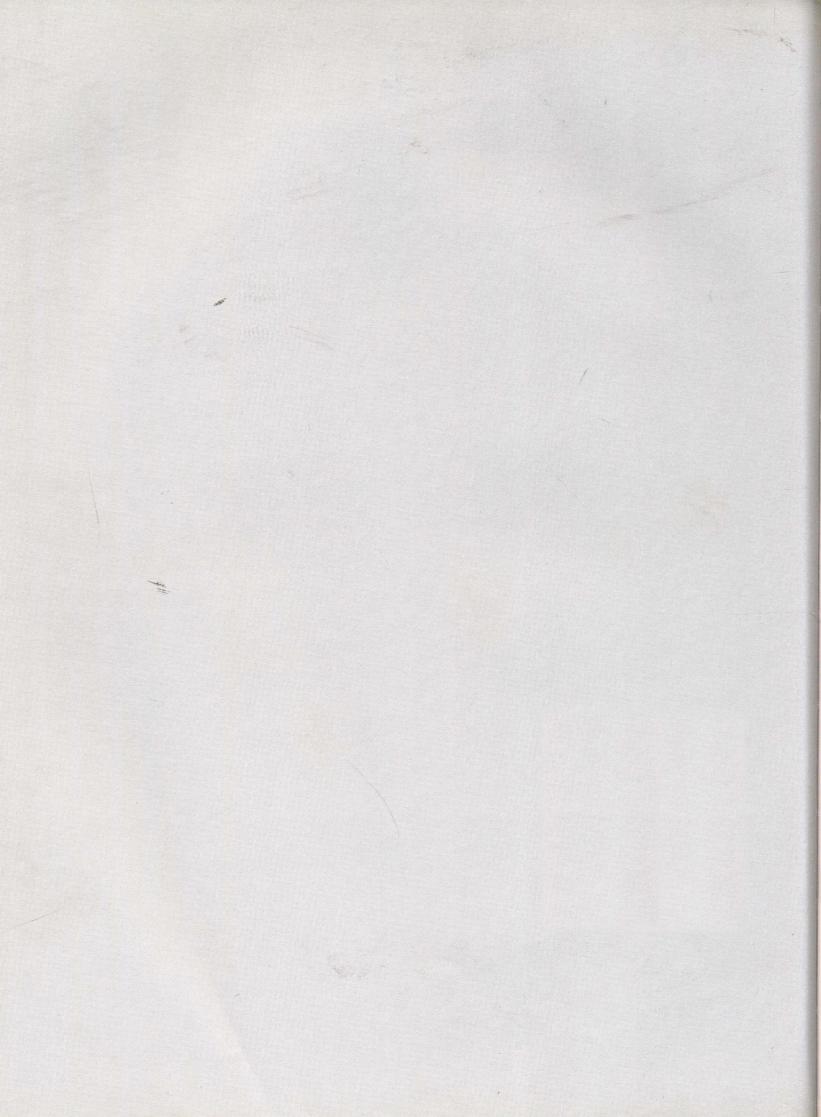
[コミュニケーションの場としてのショーウインドウ]		
マス・リセプションのなかの個性 木島俊介		006
[DISPLAY CHRONICLE]		000
- ショーウインドウ編 ······		012
百貨店		
		014
[百貨店機能] 百貨店におけるショーウインドウの展開 佐藤昭年		016
		070
専門店		074
[専門店概説]		
80年代の専門店のショーウインドウ展開 八鳥治久		076
企業PR		168
[ユラム]		
日本のディスプレイ もう一つの視角 ベア・シュメルシャー		···036
インスタレーションとショーウインドウ 崔在銀		···050
空間とマネキン 藤井秀雪		
イースト・ミート・ウエスト・ウインドウ 木内勢津子		094
ディスプレイ・コンテスト――日比谷シャンテの場合 山田啓三		103
ウインドウデザイン――植物素材とそのテクニック マミ川崎		
染めと人形 加藤久仁子		-119
ショーウインドウの色, 光と陰. 青木智子		150
空間を操る照明効果 藤本晴美		180
[FEATURE I 滝川鯉吉作品1970-1986]		195
滝川鯉吉のウインドウディスプレイ―クラスとクオリティのある仕事 佐藤	昭年	196
商業展示は芸術たりうるか? 滝川鯉吉		212
[FEATUREII 伊藤隆道作品1964—1972]		213
伊藤隆道とウインドウディスプレイ 中村誠		214
完成された試作品 伊藤隆道		
資料編		
[SHOW WINDOW GRAFFITI]		
日本のウインドウデザインの流れの中で 古畑多喜雄		228
[大正期の装飾窓設計畫集]		
和田斐太『ショーウヰンドー装飾』		240
CONTENTS		
[The Show Window as a Tool of Communication]		
Individuality in Mass Reception Shunsuke Kijima		
Show Window Chronicle		012
Department Stores		014
[Comments]	Mr.	
Evolution of Show Window Design of Department Stores Akitoshi S.	ato	016
Specialty Shops/Stores		074
[Comments]		
The Show Windows of Specialized Stores in the 80s Haruhisa Hattor	ri	076
Corporate Images		168
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986]		105
Window Displays by Likichi Takikawa with a Sense of High Class an		
Can a Shop Window Become an Object of Art? Likichi Takikawa		
[Feature II Takamichi Ito's Works 1964 – 1972]		
Window Display and Takamichi Ito Makoto Nakamura		215
Consummate Trial Works Takamichi Ito		227
Archives		
Show Window Graffiti Takio Furuhata		228
Sketches of Window Displays in the Taisho Period Wada Kaita		

DISPLAY DESIGNS IN JAPAN 1980-1990

Vol.1 ショーウインドウ

[コミュニケーションの場としてのショーウインドウ]		
マス・リセプションのなかの個性 木島俊介		006
[DISPLAY CHRONICLE]		
ショーウインドウ編		012
百貨店		014
[百貨店概説]		
百貨店におけるショーウインドウの展開 佐藤昭年		016
専門店		074
[専門店概説]		
80年代の専門店のショーウインドウ展開 八鳥治久		076
企業PR		168
正来! 11		700
[۵جد]		
日本のディスプレイ もう一つの視角 ベア・シュメルシャー		036
インスタレーションとショーウインドウ 崔在銀		050
空間とマネキン 藤井秀雪		
イースト・ミート・ウエスト・ウインドウ 木内勢津子		
ディスプレイ・コンテスト――日比谷シャンテの場合 山田客三		
ウインドウデザイン――植物素材とそのテクニック マミ川崎		
染めと人形 加藤久仁子		
ショーウインドウの色、光と陰、青木智子		
空間を操る照明効果 藤本晴美		
[FEATURE I 滝川鯉吉作品1970—1986]		
滝川鯉吉のウインドウディスプレイ―クラスとクオリティのある仕事 佐藤昭年 ·····		
商業展示は芸術たりうるか? 滝川鯉吉		
[FEATUREII 伊藤隆道作品1964—1972]		
伊藤隆道とウインドウディスプレイ 中村誠		214
資料編		
[SHOW WINDOW GRAFFITI] 日本のウインドウデザインの流れの中で 古畑多喜雄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
「大正期の装飾窓設計書集」	-	228
和田斐太『ショーウヰンドー装飾』	= "	240
	*	
CONTENTS		
[The Show Window as a Tool of Communication] Individuality in Mass Reception Shunsuke Kijima		006
Show Window Chronicle		
Department Stores		014
Evolution of Show Window Design of Department Stores Akitoshi Sato		016
Specialty Shops/Stores		
[Comments]		074
The Show Windows of Specialized Stores in the 80s Haruhisa Hattori		076
Corporate Images		
Corporate Images		
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 — 1986]		195
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986]	ty Akitoshi Sato	195
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 — 1986]	ty Akitoshi Sato	195
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986]	ty Akitoshi Sato	195 197 212 213
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986]	ty Akitoshi Sato	
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986]	ty Akitoshi Sato	
[Feature I Likichi Takikawa's Works 1970 – 1986] Window Displays by Likichi Takikawa with a Sense of High Class and Quali Can a Shop Window Become an Object of Art? Likichi Takikawa [Feature II Takamichi Ito's Works 1964 – 1972] Window Display and Takamichi Ito Makoto Nakamura	ty Akitoshi Sato	

コミュニケーションの 場としての ショーウインドウ

マス・リセプション の なかの個性

木島俊介[美術評論家]

産業革命に発する紡績産業界の大立物で、後に二期に わたってイギリス首相をつとめることとなるロバート・ ピール卿は、1832年の下院議会で非常に興味深い演説 を行っている。その議事録を要約するならば、イギリ スの工業家は、機械装置に関する限り、すべての面に 渡って外国の競争相手に優っているのは周知の事実で あるが、遺憾ながら、消費者の趣味にうったえかけて 工業製品をひろめるために大いに重要であるところの 図案 (pictorial design) の面においては、外国の工業 家に一段と劣っていると考えざるを得ない。このよう な主張である。彼の主旨はつまりこの理由から、議会 は美術の保護・奨励をかんがみて、国立美術館の設立 や美術学校の育成に予算の歳出を決定すべしというこ となのである。実際、ロンドンに創設されたヴィクト リア・アンド・アルバート美術館、およびナショナル・ ギャラリー、また、ロンドン、バーミンガム、マンチ

Andy Warhol [100 cans] 1962

© 1991 the Estate & Foundation of Andy Warhol/ARS, NY

The Show Window as a Tool of Communication

Individuality in Mass Reception

Shunsuke Kijima

Sir Robert Peel, a leading figure in the textile industry which developed along with the progress of the Industrial Revolution, and who would later serve two terms in the premiership of Great Britain, delivered an interesting speech to the House of Commons in 1832. In short, he said that as far as mechanical equipment was concerned, British industrialists clearly surpassed their rivals in other countries in all aspects, but that, unfortunately, they were far below the standard of their counterparts in pictorial design, an important element used to create consumer appeal and thereby promote consumption of British-made industrial products. His main point was that the Parliament should decide to allocate a due portion of the budget to establish national museums and art schools in light of protecting and encouraging art. As a matter of fact, the speech by Sir Peel triggered the founding of the ェスター等に林することとなる美術学校は、ピール卿 のこの演説に端を発したのであった。

時のヴィクトリア女王の配偶者に、わざわざドイツの アルバート公が選ばれたのも、公が美術の趣味に厚か ったからだという話が伝わっているほど、当時のイギ リスは美術熱に襲われていたのだ。事実アルバート公 は、1851年の第1回万国博覧会開催に主導的役割を果 たした。

だが、ピール卿の演説がここで興味をひくのは、美術教育うんぬんの問題によってではないのである。確かにイギリス国家は、ピール卿の提案と産業革命の経済力にものをいわせて、当時の文化先進国であったイタリアやフランスから第一級の美術品を買い漁ったが、その事実はロンドンのナショナル・ギャラリーに一歩足を踏み入れれば理解される。

しかしながら、優れた美術作品の収集や美術学校の設

立が優れた美術家を生み出し、つまるところそのような芸術家の創意(creativityあるいはcreative power)が、優れた工業製品・商業製品を産出させるという当時の考えが、今となっては、古きユートピア時代の素朴な夢想にしか思えないところに、ピール卿の演説の意味があるということなのだ。

現代の美術家の創意は、大量生産(mass-production)と大量受容(mass-reception)とに対面して逡巡している。あるいはこう言うべきかも知れない。現代の芸術家の個性は、圧倒的数量の消費者の非個性(anti-individuality)ないしは無個性(non-individuality)に対面しつつ、自らの個性の閉塞した内的空間のなかに狂信的に埋没しているか、さもなくば、大衆の没個性が形成しているかに見えている広く解き放たれた外的空間のなかをノンシャランと漂流しているに過ぎないと。その空間とは、ニーズ(needs)という言葉によ

Victoria and Albert Museum, the National Gallery and a number of art schools in London, Burmingham, Manchester and other areas.

The British people in those days were so much affected by art fever that Prince Albert of Germany was said to have been chosen as the spouse of Queen Victoria just because he was well versed in art. Prince Albert, in fact, played a leading role in organizing the First World Exposition in 1851.

However, it is not in the question of art education that Sir Peel's speech is found interesting. As it is immediately sensed, Great Britain sought out first class art pieces from Italy and France. Both of which were recognized in the world of art as being the more highly developed countries of the time. Great Britain's search was driven by Sir Peel's proposal and supported by the economic power gained through the Industrial

Revolution.

The concept supported at the time was that the collecting of superb art works and establishing art schools would lead to the production of promising artists, whose imagination and creative powers would ultimately bring superior industrial and commercial products into being. It, nonetheless, only appears to have been an innocent illusion of the good old Utopian era. Here lies the significance of Sir Peel's speech.

The creativity of modern artists hesitates in the face of mass production and mass reception. Or, it should be rephrased this way: The individuality of modern artists is fanatically hidden in their creative expressions, while confronting the anti-individuality or non-individuality of an overwhelming mass of consumers. In other words, individual creativity is drifing nonchalantly in an external space which is apparently wide

ってしか表現し得ないような曖昧な存在である。 ではその大衆のニーズなるものはいかなる性格を持つ ものであるのかを問うてみる時, われわれには再び, 19世紀イギリスの思想家の言葉が甦って来る。最たる 産業革命都市であったマンチェスターで1857年に行っ た講演においてジョン・ラスキンは、次第に巨大化し てゆく都市のなかで無機質のシステムに転化してゆく 人間の環境を予測しながら、このような空虚のなかで は、人の日常生活は無気力と狂暴性に向かうしかない との警告を発したのである。人間の感覚というものは, 自然の食物を拒まれれば, 反動的にそれへの欲望をひ き起こすし, 荒廃たる市街の様子は, 牧歌的な幸福の 夢を呼ぶに違いないと考えられがちだが、実はそうで はないと彼は語るのだ。 完全に制御されてしまってい る都会人というものは、彼が馴れてしまっている刺激 のなか以外では楽しめないし、馴れている刺激になら、 いよいよ激しく悪どいまでに没頭すると断ずるのである

消費者の無気力とエクセントリシティー、芸術家のノンシャランと狂信性とが、この言葉によってオーヴァーラップして来る。人と人とを繋ぐコミュニケイションの必然性を容認しつつも、個人と多勢とが、個性と普遍性とが交互に満足のゆくコンセンサスを見つけられないで苦悩しているというのが、美術に限らず、現代社会が抱えている難問なのである。

人はいったい誰のために物を作るのかと問うた場合, 最も素直な答えとなるのは,多くの人々のためにとい うことになるであろう。それに対して,芸術家はいっ たい誰のために作品を創っているのかと問うた時に, 上記の答えが返されるであろうか。少なくとも20世紀 の芸術家の答えは,自分自身のためにということに落 ち着くに違いない。

Jasper Johns [Flags I] 1973

Ito Gallery-Seijo, © Jasper Johns/VAGA, New York 1991

and liberated and composed of the masses lacking individuality.

Such a space is an ambiguous entity which cannot be expressed rightly other than with the word "needs." When the nature of the "needs of the masses" is questioned, words by a British philosopher in the 19th century come to mind.

In his lecture given in 1857 in Manchester, the central city during the Industrial Revolution, John Ruskin, predicting that the human environment could be transformed into an inorganic system in a gradually expanding city, warned that the people's daily life, in such a void, would be nothing more than spiritless and eccentric. It is commonly conceived that the human senses will incite a desire for natural foods when they are not allowed to eat such food. Likewise, a devastated urban landscape might be thought to produce a

dream of pastoral peacefulness. But according to Ruskin, reality is not like that.

He argues that a socially controlled urban populace cannot enjoy themselves other than with the stimuli they are accustomed to.

They are absorbed more intensely, sometimes even to excess, in their familiar stimuli.

The spiritlessness and eccentricity of consumers and the nonchalance and fanaticism of artists are relatively clarified with these words. While admitting the necessity of people-to-people communication, it is difficult to form a consensus which is satisfactory to both individuals and masses, or individuality and universality. It is a struggle not only among those who are related to art, but of modern society as a whole.

The most simple answer to the question "for whom do you make products?" would be "for many people."

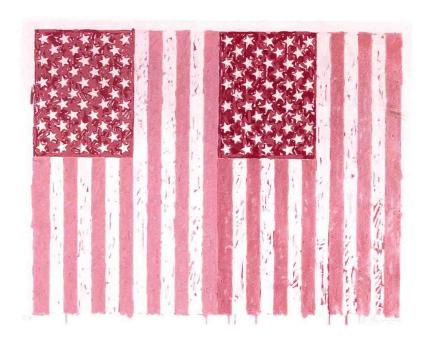
「野獣(fauve)」と揶喩されたマティスの感情の爆発. 「野蛮(souvage)」と批難されたピカソの知的諧謔. これらはみな自分自身のための行為であって、普通の意味における他者へのコミュニケイションは考えられていない. ゴッホは他者のために絵を描いたか? あの傲岸不遜なゴーギャンは? こう問うてみるならば、サロンへの入選を夢見たモネやセザンヌすらも、つまるところ自分自身のために絵を描いていたのであって、このルーツはやはり、19世紀にあるのだ.

思えば奇妙なことだが、モネやセザンヌの申し子たち、マティスとピカソの後継者たちがとり続けて来たこのような芸術家の態度に疑問が提せられることは、第二次世界大戦の後まで殆んど皆無であったと言ってよいのである。

ところが1960年代となって、最たる大量生産と最たる 大量受容の国となっていたアメリカに、いわゆるポッ プ・アートが出現するに及んで事態は一変する。もっともポップ・アートのルーツは、この新興国家の親に 当るイギリスにあるのだが、

ポップ・アーティストたちが何をやったかは詳述する必要もないであろう。ポップとはポピュラーの略で、「流通する」、「よく知られる」の意味であるのだから。この通りのよい、よく知られた芸術家たち、例えば、アンディー・ウォーホルは、米国のドル紙幣やキャンベル・スープ罐を多量に描き、ジャスパー・ジョーンズは、合衆国星条旗を何枚も描く。ロイ・リクテンスタインが描いたのは、流行している人気漫画(comic strips)のひとコマなのであった。

つまり彼等は、すでに大量に生産され、大量に流通し、 大量に受容されているこれらの消費物を主題に、芸術 家の名において芸術作品として、彼等の作品を創造し たのである。かつて19世紀の画家たちが、誰にもよく

Would artists give the same answer when asked for whom they create their works? At least, artists in the 20th century might answer "for myself." Take for example, Matisse whose emotional explosion was made merry over as "fauve" (beast), and the intellectual humor of Picasso whose works were criticised as "souvage" (vulgarism).

The act of painting for both artists was meant for themselves, and they had no intention of communicating with others, at least in the ordinary sense of the word. Did Gogh paint for the sake of others? How about that arrogant Gauguin? Close questioning would prove that even Monet and Cézanne painted for themselves in their dream to be selected for the Salon. Such artists' attitudes find their origin in the 19th century.

Strangely, such attitudes inherited by the followers

of Monet and Cézanne and those inspired by Matisse and Picasso were rarely questioned until after World War II.

In the 1960s, however, the situation dramatically changed with the advent of what is called "pop art" in the United States, which was then a country typical of mass production and mass reception. Pop art originated in Great Britain, though.

No explanation about the achievements of pop artists may be necessary as "pop" is the shortened form of the word "popular." Andy Warhol illustrated US dollar notes and Campbell's Soup cans in his works, while Jasper Johns illustrated the Stars and Stripes. The motifs of Roy Lichtenstein were scenes from the most trendy comic strips.

They created art works, in the name of art, out of consumer products which were mass-produced, mass知られている、ありきたりの花やリンゴを主題としながら、極めて個性的な芸術作品を創造したように、だが、ウォーホルの描いたキャンベル・スープ罐やジョーンズの合衆国星条旗が、モネの睡蓮の花やセザンヌのリンゴと決定的に異なるところは、スープ罐や国旗は花や果実という自然物とは異なり、誰か他の人間が作ったもの、というよりも、工場が生産したものであるということだった。つまり、ロバート・ピール卿の言葉を使うならば、優れた図案(pictorial design)の成果として大量に生産された工業製品だということなのである。

このような工・商業時代の生産物は、大量の受容者を 得ているにも関わらず、芸術作品であるかないかとい う問題とは無縁の存在であった。当然のことながら、 それを誰が制作したかということとも無縁なのである。 なぜならば、テクノロジーとコマーシャリズムが発達 すればするほど、そこで生産される物品の製造プロセスは複雑さを極め、もはやそれらは、特定の個人の創意に帰すことなど不可能となって来ているからである。例えば映画やテレヴィ番組、あるいはTV・コマーシャルのことを考えてみよう。そこには多数の人間の衆知を代表するディレクターの名はあっても、リンゴを描くセザンヌというアーティストの名は存在しないのだ。

現代というハイ・テクノロジー、ハイ・コマーシャリズム、ハイ・コンシューマーの時代、大量生産、大量伝達、大量受容の時代にあっては、与え手と受け手同志の無名性こそが至上となる。なぜなら、大衆というものには、政治プロパガンダ時代に幻想されたほどには一定の性格があるわけではなく、多量に与えられる情報のなかに安住している人間たちのことを指すに過ぎないからだ。ジョン・ラスキンのいう「無気力」な

Roy Lichtenstein [Crak!] 1964

Private Collection, © Roy Lichtenstein

marketed and mass-accepted. It was like painters in the 19th century creating art pieces of individual originality out of common motifs such as flowers and apples.

What makes a definite difference between Warhol's Campbell's Soup can and Jones's Stars and Stripes and Monet's lotus flowers and Cézzane's apples is that the soup can and the national flag are made by somebody (or, manufactured in a factory) and not naturally occurring products as flowers and fruit. In the words of Sir Robert Peel, they are industrial products which could be mass produced as a result of their excellent pictorial design.

These products of the industrial and commercial ages, despite the fact that they gained mass reception, were entities which were far from being questioned as to whether they were art works or not. Needless to say, no one cares about who made them.

The further technology and commercialism develop, the more complex the production process becomes until it is impossible to trace who is the original designer. TV programs or TV commercials, for example, can name the director as the symbol of a team, but not the individual artists playing a particular part in it. Anonymity is of imperative importance for both suppliers and receivers in these modern times of hightechnology, high-commercialism, high-consumerism, mass production, mass communication and mass reception. The masses do not have a definite character as illusionally conceived during the age of dissemination of political ideologies and propaganda, but are a pronoun for people who find a spiritual home in the affluence of information. They are the "spiritless" people that John Ruskin referred to.

人たちである.

ではいったい、ポップ・アートの誕生と流行とは何を 物語っているのか。大衆の大量受容への芸術家の迎合 なのか。それとも、馴れた消費者たちが、非個性・無 個性のぬるま湯のなかから、個性の熱情へと覚醒せん としている過程を示すものなのか。

私にはここで再び、ラスキンのいう「エキセントリシティー」、馴れのなかから求められる激しい没頭のことが思い出される。今日の社会は、150年ばかり前のラスキンの予測を遥かに上まわって、システム化された環境を生み出して来ている。ファジー理論にいくら救いを求めようとしてみても、今のところでは、ハイ・テクノロジーが造り上げてゆくわれわれの環境というものはシステム化から逃れることは出来ない。ここにおいては、人の「エクセントリシティー」のみが唯一の救いとなるのではないか。そしてアーティストだけが

唯一,精神の面において,この人間の「エクセントリシティー」を,物質の面において,あのシステム化されるハイ・テクノロジーを,芸術というフィクションの世界に,幻影(illusion)である故に物質として無害で,精神としては狂暴でもあり得る世界へと転化させる可能性を持ち得ているのではないか.

あらゆるメディアとあらゆる物質とを消化しつつ、生産者と受容者との間を和解させ、個性と非個性とを繋ぎとめるディスプレイ・アーティストの多様な仕事を思いつつ私は、このことを強く感じる。彼等のディスプレイに適度の共感者が生じた時におそらく、大量受容時代の真のコミュニケイションが達成されているのだ。

What, then, does the birth and prevalence of pop art relate? Is it adulation by artists to the reception by the masses? Or, is it an indication of the awakening of consumers seeking a flight of individuality out of their acclimated situation of anti-individuality and non-individuality?

"Eccentricity" as Ruskin said, meaning intense immersion sought in the accustomed stimuli, is remembered here. The society of today has produced systematized environments far beyond the level of what Ruskin predicted 150 years ago. Any attempt to revert to a fuzzy theory cannot change the systematization of our technology-built environments. Here, the "eccentricity" of people alone may present a relief. Artists alone may have potential to transform both "eccentricity" and systematized high technology into the fictitious world of art. Being illusionary, the

world of art is harmless as a physical entity, yet, is capable of eccentricity.

I strongly feel this when looking at the versatile work of display designers. As intermediaries between the producers and receivers, they consciously digest all media and materials, and work to reconcile individuality and non-individuality. In the age of mass-reception, perhaps true communication would be achieved when a noticeable number of consumers would sympathize with their displays.

