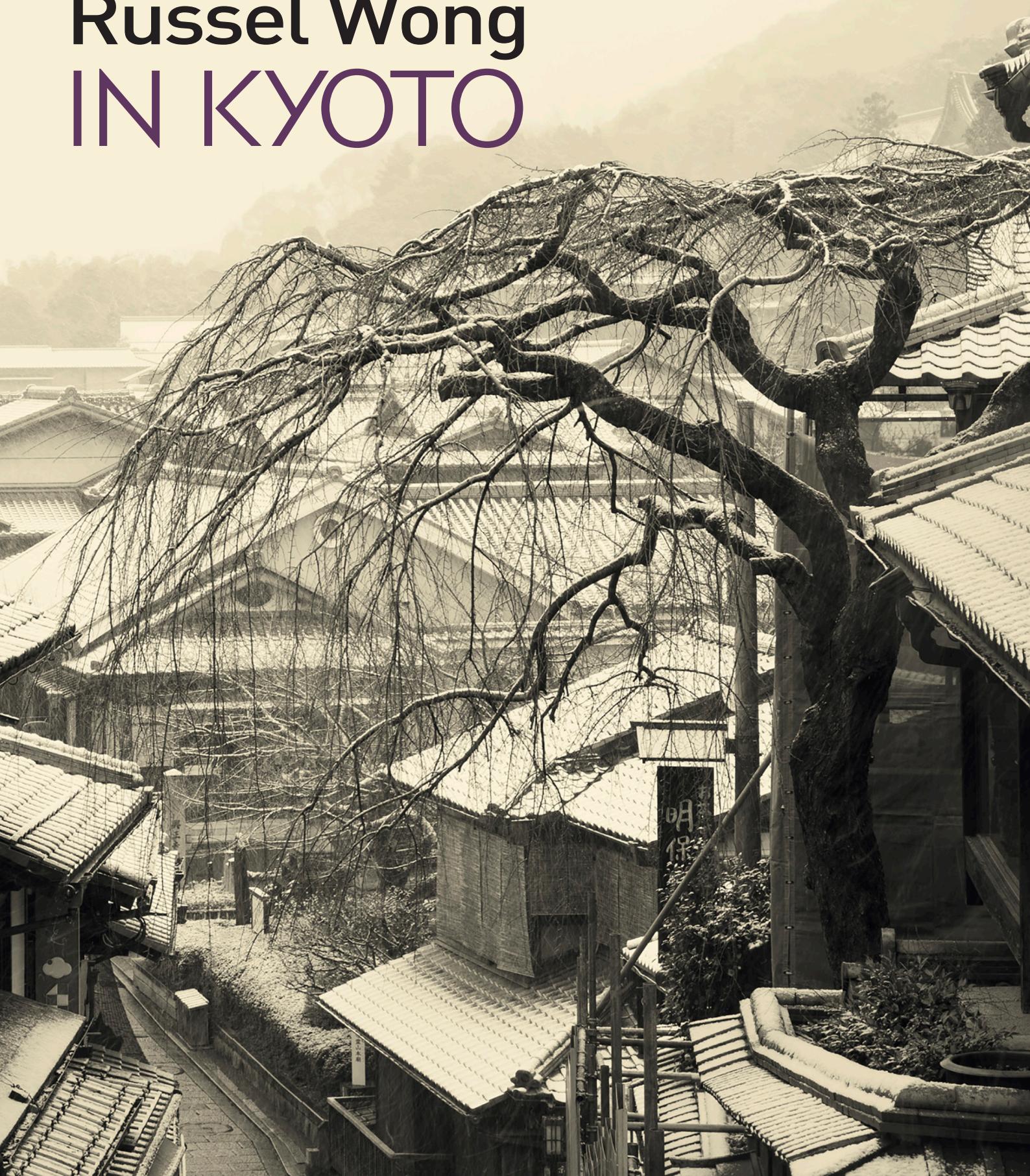
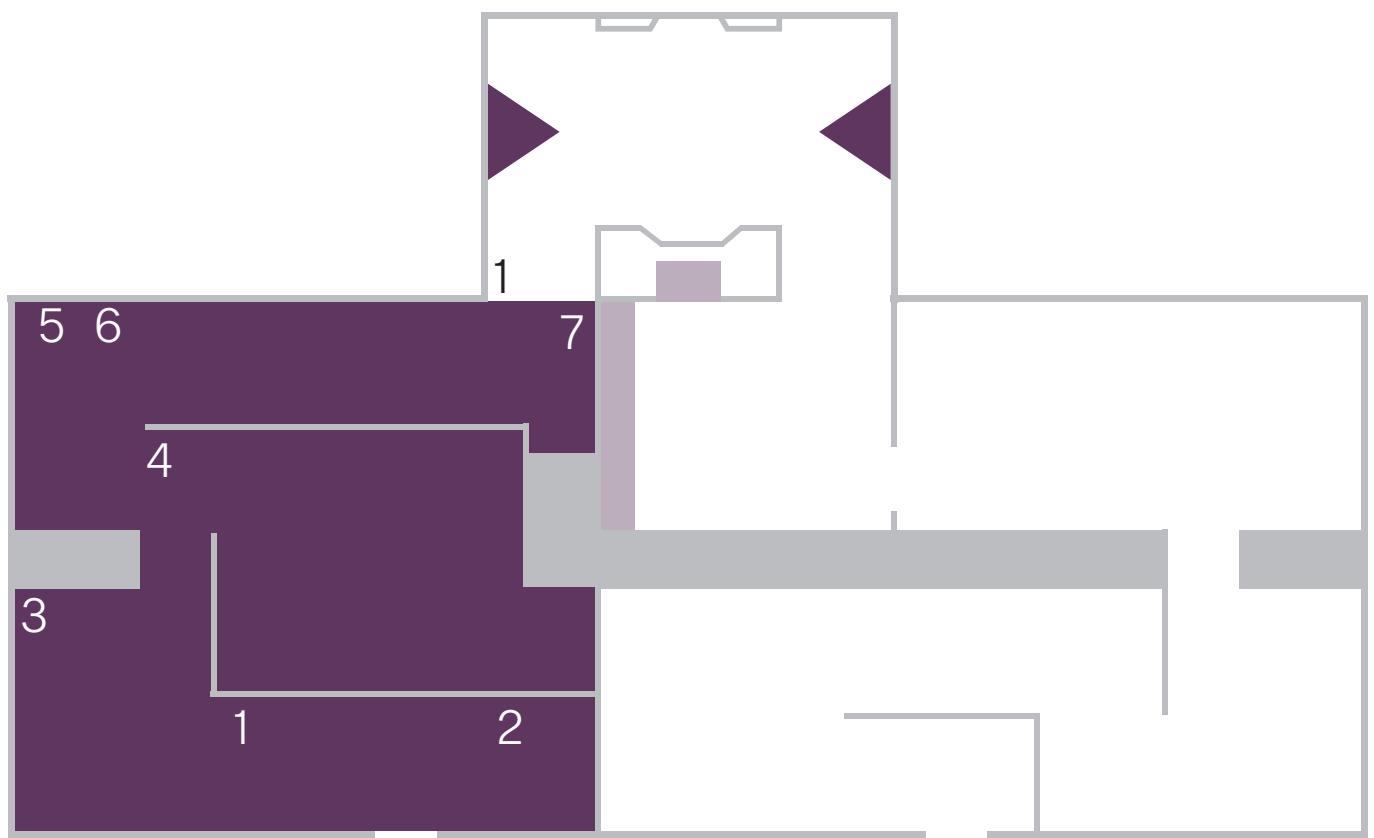


展厅陈列文字说明

# Russel Wong IN KYOTO





展厅平面图

# 江户风情 x 黄国基的京都掠影

## 1 黄国基 (Russel Wong) 在京都

日本，尤其是京都，散发着它独有的魅力，吸引并启发了无数的当地和国际摄影师。黄国基对拍摄京都及其艺妓社群的兴趣始于2005年访问东京之际。当时，他正在拍摄渡边谦 (Watanabe Ken) 主演的《艺妓回忆录》(2005年) 的电影宣传照。他和渡边谦在交谈中谈到了京都，重新点燃了黄光基对这座古城的热情，于是他拿起了相机，通过镜头深入探索。

《艺妓回忆录》收到的评价褒贬不一，京都的社群表达了她们的不满和鄙视。尽管存在争议，这部电影还是在近年来提高了公众对日本艺妓（京都方言：芸妓，geiko）的认识和好奇心。黄国基认为，也许他的摄影作品可亦为甚少发言也鲜为人知的艺妓社群，向世界发出自己的声音。

### 艺妓（芸妓）社群

京都的艺妓社群是一个封闭的团体。艺妓茶馆至今仍保留“不熟访客，拒于门外”(ichigen-san okotowari) 的传统经营模式。黄国基一共用了五年的时间才敲开了京都所有五个花街（妓区，也称花町）艺妓群体的大门。

## 深受木版画的启发

在拍摄这组照片时，黃国基受到江户时期的画家喜多川歌磨、葛饰北斋和歌川广重的木版画启发，特别是这些木版画的构图，图像元素的融合以及对女性轮廓和容貌的描绘，更让黃国基深受熏陶。他的作品充满了个人怀旧情怀。他将京都的真实街道和茶馆与电影的场景加以对比。在摄影棚和大牌明星一起合作，黃国基的经验丰富老练，这使得他的摄影作品深具戏剧性的电影风格。

## 黃国基 (Russel Wong)

黃国基在1961年出生于新加坡，是国际知名的时尚和肖像摄影师。过去25年来，他拍摄了许多奥斯卡获奖导演和好莱坞明星的照片，其中包括李察基尔、成龙、杨紫琼、章子怡和伊莎贝拉·罗塞里尼。黃国基是《时代》杂志指派的封面照片摄影师之一。除了肖像摄影外，他的作品还包括静物、建筑和风景等。

## 2 京都

京都是日本第三大城市，也是日本最古老的城市之一。公元794年京都成为日本的首都。京都和之前的首都奈良一样，也是按照中国唐朝都城长安（今西安）的纵横格局来建设。尽管从794年到1869年京都一直是日本首都，也是日本皇宫的所在地，

但这座城市并不总是日本政权中枢。在镰仓时代（1185–1333），镰仓一度成为日本的政治中心；在江户时代（1603–1868），德川幕府是以江户（今东京）为根据地统管全国。

## 日本天皇

从9世纪开始，日本皇室开始被孤立，整个国家由军阀家族“幕府”统治。京都名义上仍是首都，也是国内的文化焦点，但治理国家的大权则掌握在坐镇江户的幕府将军手上。到了1868年，明治天皇打败了德川幕府，夺回政权，并将皇宫迁至东京，使其成为帝国首都。1947年，日本颁布了新宪法，天皇的角色再度成为象征意义。

## 京都的幸存和蓬勃发展

正如日本帝国起伏不定的命运，京都城的命运也浪潮翻涌。在应仁之战（1466–67年）期间，京都御所（日皇宫）和大部分的城邑都遭受摧毁。今天我们见到的京都，大部分是始于江户时代。尽管政权集中在江户，但京都依然蓬勃发展，成为文化、宗教和经济中心。在二战接近尾声时，日本一些主要城市遭到空袭，被夷为平地，京都却幸运地免遭破坏。如今，这座城市拥有20多家博物馆和30多所大学。

### 3 芸妓，或称芸子（Geiko）；舞妓，或称舞子（maiko）

在京都的花街（即艺妓地区，亦称花町）里，俗称艺妓（Geisha）的芸妓（京都方言）和舞妓（受训中的艺妓）是举世闻名的日本文化标志。大约在130年前，京都就设有“女红场”（nyokōba），专门培训艺妓和舞妓，教授各种技艺。基本授课内容包括古典舞以及弹奏三味线、古筝和击鼓等日本传统乐器，其他技艺包含茶道、唱歌、书法和插花。

### 京都花街（Kyoto kagai）

京都有5个花街区：祇园甲部、宮川町、先斗町、上七轩和祇园东地区。花街上有管制严格的专属茶馆（Ochaya），新顾客必须通过老客户介绍，才允许光顾。这些茶馆会为常客安排宴席，并且会根据不同的场合、赴宴宾客和季节准备适当的菜肴，还安排艺妓和舞妓表演迎合客人口味的余兴节目。

### 季节活动和其他仪式

每个花街的年度活动都是围绕季节、当地历史，以及宗教仪式或典礼而编排。有些活动是为了向恩师致敬或纪念历史人物。花街与当地的神社和祭典节日紧密相连。祇园甲部、先斗町、宮川町以及和祇园东就与八坂神社主办的祇园祭（在7月举行）息息相关。据称上七轩是最古老的花街，它附属北野

天满宫，天满宫每年举办梅子节（2月）与瑞馈祭（10月）两个祭典。来自各个花街的艺妓和舞妓会轮流参加年度时代祭（10月22日举行的时代祭是京都最重要的节日之一，可比美祇园祭）。

## 4 五花街—京都的五个花街 正式被指定为艺妓表演场地区

### 宮川町

宮川町位于鸭川的南岸，始建于1666年。1751年，该地区被正式批准为花街。很快地，它成为了京都的表演艺术中心。由于南座剧场就在附近，宮川町与歌舞妓有很深的渊源。成立于1610年的南座是该市主要的歌舞妓剧院。该地区的一些茶馆(ochaya)以著名的歌舞妓演员命名。如今，宮川町的部分地区被指定为历史风景保护区。

### 祇园甲部和祇园东

在江户时代初期，八坂神社和清水寺附近出现了许多茶馆。逐渐地，许多商店也改为茶馆(ochaya)，女侍应生成了艺妓。大约在1670年，该地区获得了德川幕府的正式批准，可以经营花街生意。到了19世纪初，该地区已经有700座茶馆和3000多位艺妓和舞妓。

在同一地区，有一座巨大的武士住宅。1870年武士住宅被拆除，改建成茶馆，扩大了花街的范围。1881年，该地区分隔成祇园甲部和乙部（今祇园东）。现在，花街内的一部分地方被规划为传统建筑保护区，另一部分地方则为历史风景保护区。

## 先斗町

1670年，鸭川周围展开了一个大规模的公共工程。新建的街道两旁茶屋和旅馆林立，以接待游客和沿高瀬川运河运输货物的船夫。该地区逐渐发展起来，到了1712年，正式被批准经营花街业务。

## 上七轩

15世纪中叶，北野神社（现为北野天满宫）的部分地区被烧毁，在修复后，有七家茶馆在该区开张营业，这就是“上七轩”地名的由来。1587年，丰臣秀吉在神社举行大型茶叙会，受到当地商家的热烈欢迎。据说，丰臣秀吉授予他们茶馆的独家经营权作为回报。

另一个上七轩的地方典故是关于神社里的神圣少女。据说神圣少女退休后在茶馆里当侍应生，因此坊间就有了艺妓起源于上七轩的说法。自此以后，

该区深受前往北野天满宫神社的游客和西阵地区的富裕纺织商的欢迎。如今，它已被设计成为重点景观保护区，而歌舞练场则被列为重点历史建筑物。

## 5 迷雾般的艺妓起源

一脸粉黛，浓妆艳抹，身穿华丽传统和服的日本艺妓，散发浓浓的异域风情，引来了许多人的好奇之心。在江户时期，形形色色的艺人（并非全是女性）与风月场（yūkaku）里的妓院和茶馆有着千丝万缕的关系。日本最早期的艺妓是男性，在客人与妓女会面之前，他们会先为客人献艺怡情。女性在1751年开始涉足这个行业。直到1800年，女性才在艺妓行业里担纲领衔。

### 吉原 — 岛原 — 新町：昔日的风月场

吉原是江户时代最著名的风月场，它是德川幕府设立和特许的三个风月场之一，其他两个是京都的岛原和大阪的新町。吉原风月场里的娱乐业—妓院、歌舞伎剧场、茶馆、相扑场、喜剧表演，以及音乐和舞蹈表演，处处灯红酒绿，纸醉金迷，吸引了无数顾客。这些地区很快就声名远播，成为人们观赏最时尚的服装、音乐和戏剧的最佳场所。艺妓与妓女和歌舞伎演员一起，成为日本时尚潮流的引领者。

## 今日的艺妓，传统的守护者

艺妓是日本近代史上难以捉摸，众说纷纭的人物。在流行文化领域，艺妓有时被视为国家、传统和东方女性气质的象征。但在江户时代艺妓并非那么简单归类。1920年代，日本开始向世界开放，越来越多的日本人开始效仿西方的时尚风气，艺妓就成为了日本传统艺术和文化的守护者。

今日，艺妓是专业的艺术表演者，她们在茶馆宴会上表演日本古典舞蹈、乐曲以及其他技艺。

## 6 舞妓与艺妓的生涯

艺妓和舞妓都是正式登记的职业，但只允许在花街地区从事工作。15、16岁的女子初中毕业后，就允许入行成为舞妓。入行后，舞妓必须由一位年长的前辈“姐姐”(onesan)带领，两人会以一杯清酒结契为姐妹。这些姐姐对一个初次亮相的舞妓和艺妓影响巨大。舞妓过了20岁后，会通过襟替仪式晋升为艺妓。艺妓在完成规定的服务期后（包括当舞妓的时间，通常为6至7年），就可选择引退。

## 亲如家人

舞妓或艺妓必须加入“置屋”(okiya)，这是她们职业生涯中附属的旅馆或酒馆。她们与称为“母亲”(okāsan)的经理人建立情同母女的关系。“姐姐”(onesan)也会充当“妹妹”的养母。只要她们在这一行，她们就会持续这种关系。在“座敷”(ozashiki)(在榻榻米房间里的传统日式晚餐)宴席上和花街社区里，作为长辈的姐姐要不断地给予妹妹照顾。这种关系也形成艺妓和舞妓圈中的阶级之分。

## 引退

艺妓没有规定的退休年龄。当她决定退出这一职业时，就会向花街社区的人献上退休礼物(hiki-iwai)，以宣布以后将如何继续与社区的关系。她们决定引退的原因通常是为了结婚，也或者是想从事新职业。

7

## 花街礼节

当越来越多人被艺妓和舞妓的魅力所吸引，以及大量国际游客涌入京都后，大家都想接近这些表演艺人，这给她们增添了不少麻烦。当她们前往表演地点时，总被外国游客追逐、拦住以及围堵。有些游客甚至穿上艺妓和舞妓的和服，只是为了要和她们合影留念。

## 自我克制 - 不要纠缠跟踪

艺妓和舞妓工作时不允许停留拍照。当她们在茶馆之间跑场时，总是在和时间赛跑。为了尊重前来消费的顾客，她们必须准时出场，不能迟到。她们穿着传统和服在狭窄的花街小道上穿梭，还得避开游客，是件非常困难的事。有些艺妓和舞妓不喜欢被人拍照。

请不要围堵艺妓，避免侵犯她们的私人空间，也不要为了拍一张可以上载到社交媒体的模糊照片，而在夜间尾随她们。

## 花街并非游乐场或主题公园

有一些旅游指南宣传“艺妓狩猎”，导致有些游客在街上追逐艺妓。也有一些游客误以为京都最著名的花街“祇园”是历史主题公园。其实祇园和其他花街都是公认的京都优美风景区之一，区里住的都是京都平民百姓，他们需要平静地过生活和做生意。

## 尊重隐私

京都市最近颁布了一项禁令，禁止在祇园主要街道花见小路的私人小巷内拍照。现在，任何人在未经许可下摄影可被罚款高达10,000日元（125新元）。如果您遇到艺妓，请先礼貌地询问她是否愿意留影。她们通常赶着去下一场表演，因此如果遭到礼貌拒绝，请不要感到惊讶，更不要穷追不舍。