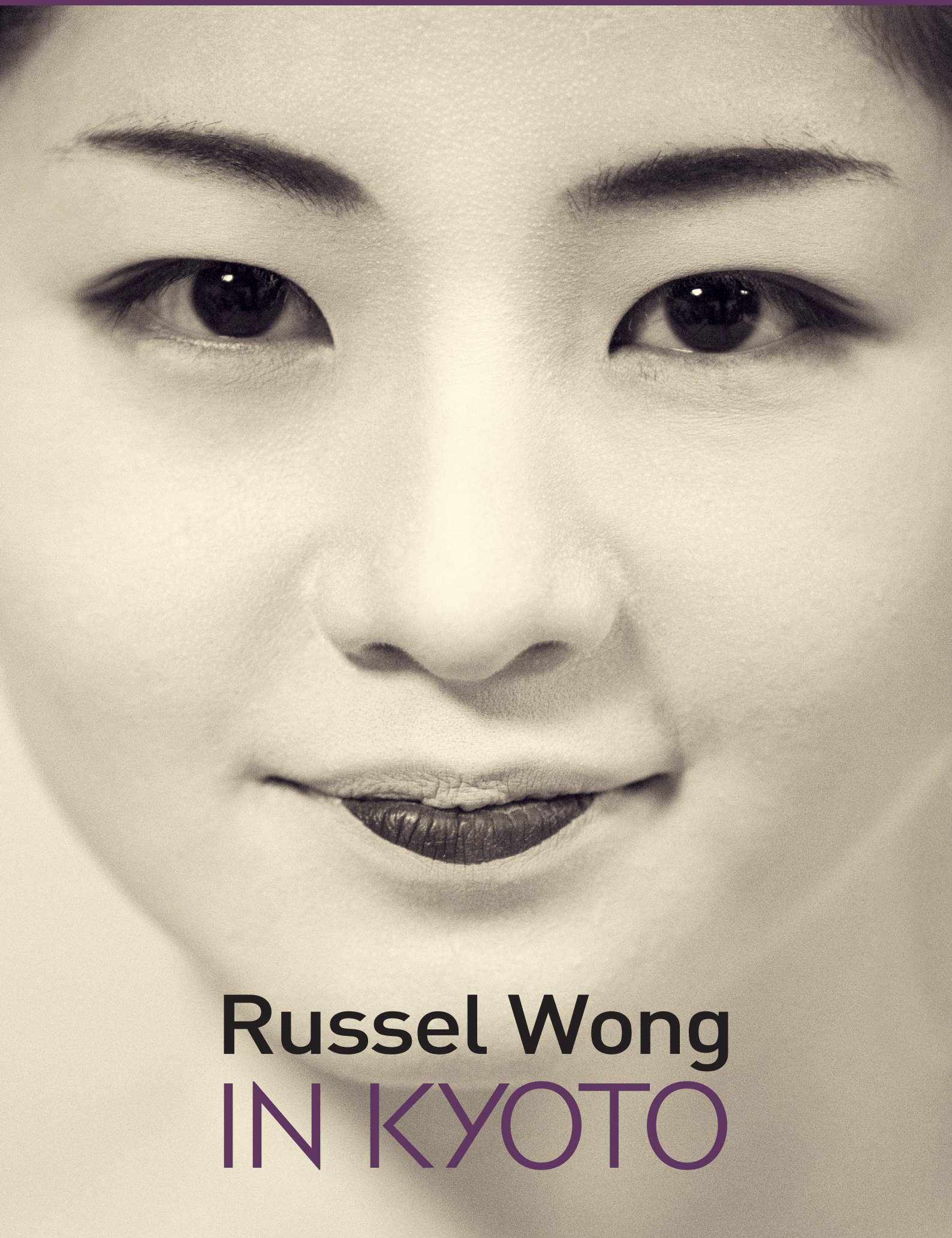
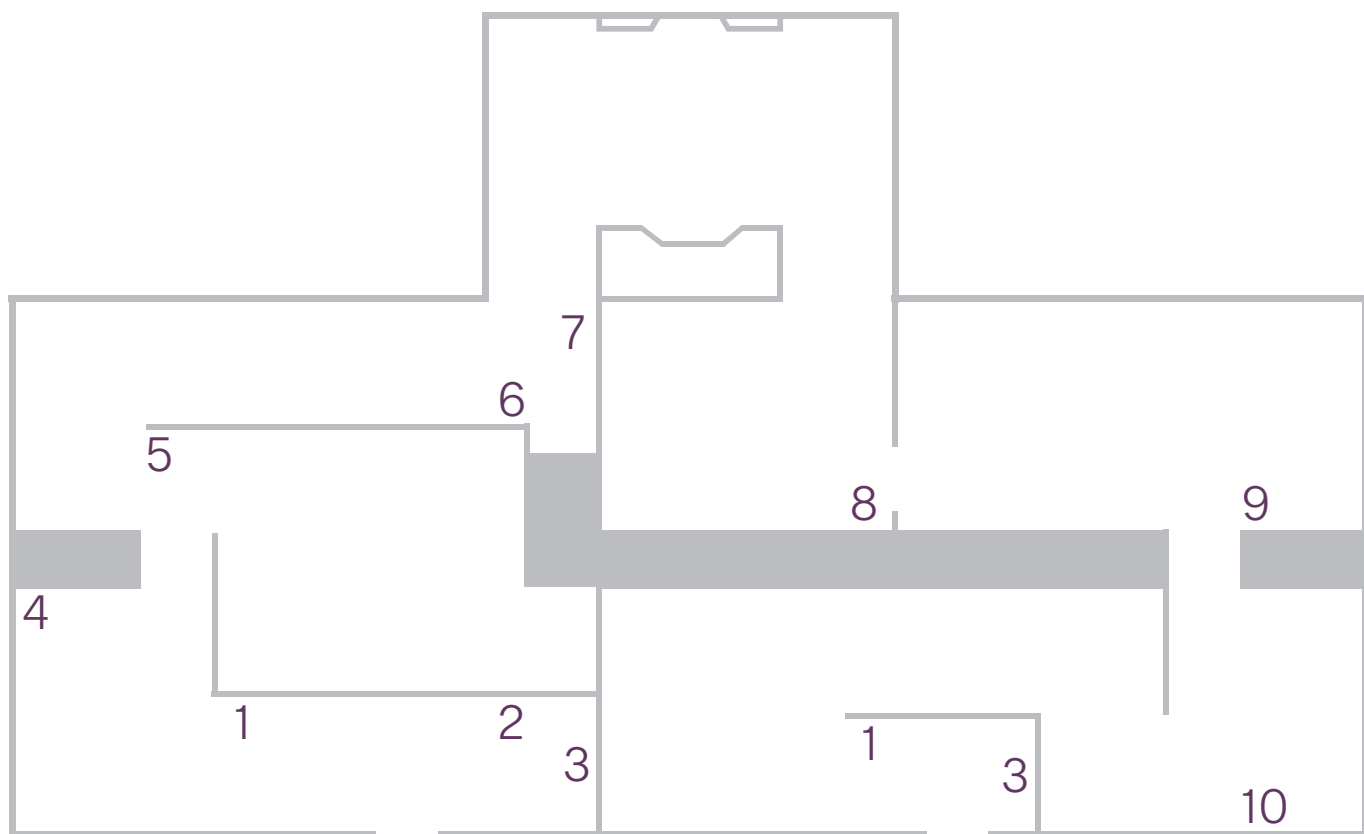

展厅陈列文字说明

Russel Wong
IN KYOTO

展厅平面图

1 黄国基的京都掠影

亚洲文明博物馆收到了不少访客对“江戸风情x黄国基的京都掠影”展览的好评，同时也获悉许多本地和海外朋友因错过展览而感到遗憾。因为这个缘故，加上黄国基决定将京都照片赠予博物馆，我们决定延长展期。我们已将日本版画安全送返日本（由于版画不能长时间暴露在光线下，因此展出时间受到限制）。幸运的是，我们能够通过更多彩色和黑白照片继续探索京都。

亚洲文明博物馆获赠厚礼

黄国基将本次展览的所有新旧照片馈赠亚洲文明博物馆。这份慷慨的礼物不只丰富了我们为数不多的当代艺术藏品，更体现出新加坡与其他国家之间的跨文化交流。黄国基的新加坡人身份与他的异国作品“京都掠影”跨越国界，遥相呼应。

在大多数人不能前往日本旅游之际，我们热烈欢迎大家再次通过黄国基的镜头，一览京都风情。

黄国基 (Russel Wong)

黄国基在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。黄国

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 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，重新点燃了黄国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，黄国基受到江户时期的画家喜多川歌麿、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，更让黄国基深受熏陶。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，黄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。

4 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、宫川町、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、宫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）与瑞穗祭（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）。

5 五花街—京都的五个花街

正式被指定为艺妓表演场地区

宫川町

宫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，宫川町与歌舞伎有很深的渊源。成立于1610年的南座是该市主要的歌舞伎剧院。该地区的一些茶馆(ochaya)以著名的歌舞伎演员命名。如今，宫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，以接待游客和沿高濑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要历史建筑物。

6 “襟替”仪式 - 从舞妓到艺妓

从舞妓到艺妓的晋升仪式称为“襟替” (erikae)，字面意思是“更换衣襟”。根据规定，只有艺妓才可穿纯白色衣襟的和服；而舞妓所穿的则是彩色衣襟的和服。在晋升仪式上，舞妓也会把入门时所扎的“桃割” (Ofuku) 发型改换成“先笄” (sakko) 发型，有些舞妓还会把牙齿涂黑（传统上成熟女性的标志）。

从自然头发到佩戴假发

舞妓在晋升仪式上表演“黑发舞” (kurokami)，象征着她的晋级。呈献舞艺后，她会参加特殊的“断发”仪式 (Danpatsu Shiki)。在“断发”仪式上，她的舞妓和艺妓姐妹们与贵客一起轮番剪断她华美发髻上的扎线。她的头发松绑散落后，意味着她不再是舞妓，已晋升为有资格配戴假发的艺妓了。

庆祝华丽晋升

舞妓一般需要工作3至4年才能进行“襟替”仪式。在“襟替”仪式上，贵客和亲友们都前来祝贺。“襟替”仪式后的头三天，新晋艺妓会穿上正式的黑色和服。到了第四天，她就可以开始穿着彩色和服。

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。

8 如临京都

作个深呼吸，随着画面置身旖旎的京都风景线。与黄国基一起跨越四季，神游闻名遐迩的景点和郁郁葱葱的亭台花苑。此次投影的照片与展览会上展出的照片全然不同。

这些照片是否让您心波轻漾？看完展览后，请您再看一次投影。这一回，心弦又有怎样的触动？

9 Misedashi - 舞妓首演会

刚进入艺妓行当的女性，被称作“仕美”(Shikomi)，意即“受训期”。这个阶段为时大约一年。在这期间，她们学习舞蹈和音乐、如何穿着和服，以及说京都方言。一旦受训者被认为已经准备就绪，就会参加考试。通过了考试后，她就会在名曰“Misedashi”，直译意思为“投入服务”的首演会上粉墨登场。

特殊的日子

2011年2月28日对鹤居村置屋来说是一个重要的日子。这一天，伍月(Satsuki)正式成为一名舞妓，而刚在前一天举行的“襟替”仪式(舞妓升为艺妓)中晋升的沙也香(Sayaka)也初次以艺妓身份出场。这是38年以来，祇园甲部的置屋(酒馆)首次在同一天庆祝舞妓首演会“Misedashi”和艺妓晋升仪式“襟替”。

10 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。