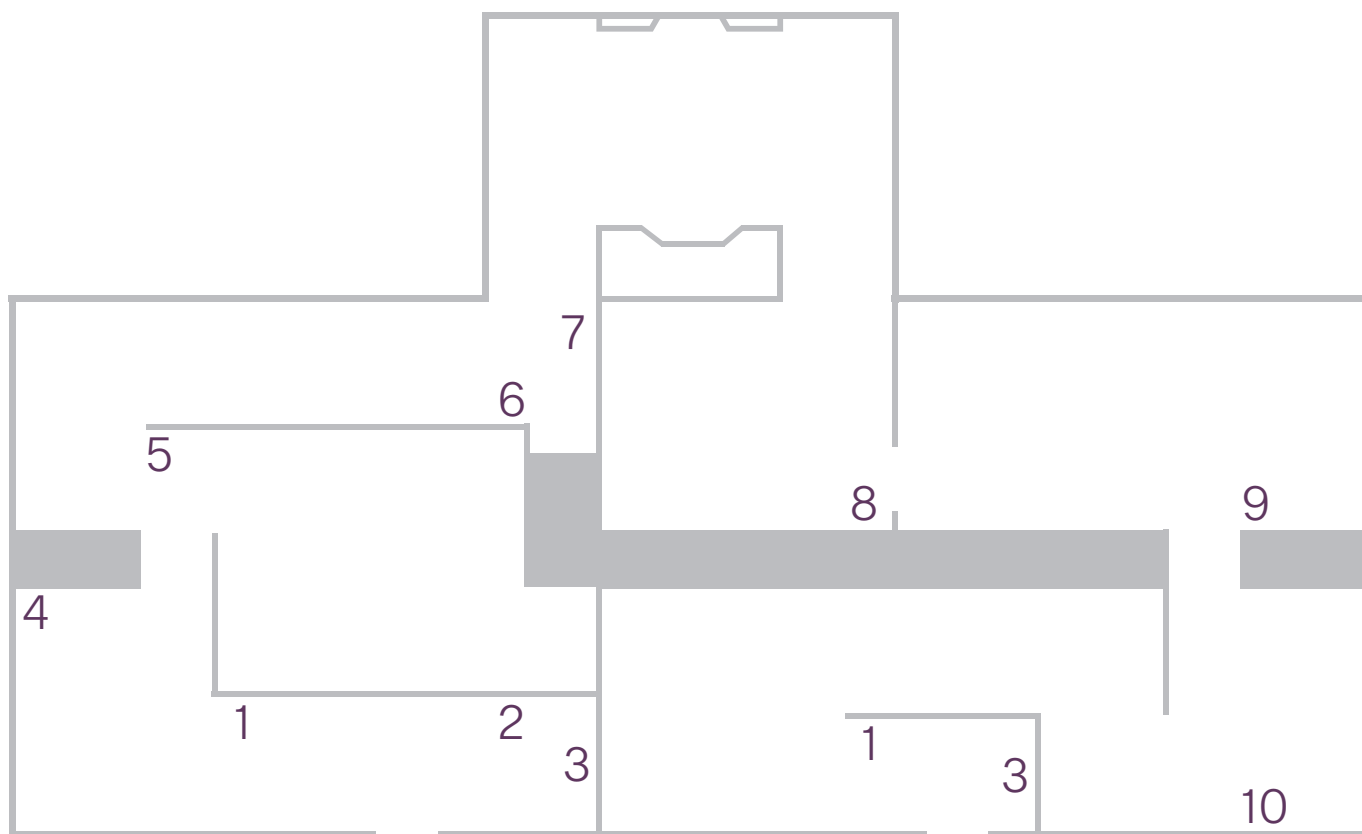

TERJEMAHAN TEKS DI GALERI

Russel Wong
IN KYOTO

PELAN GALERI

1 **Russel Wong di Kyoto**

ACM telah menerima banyak maklum balas positif mengenai pameran Kehidupan di Edo | Russel Wong di Kyoto . Malah beberapa rakan setempat dan luar negara telah menyuarakan rasa kecewa mereka kerana tidak berkesempatan menyaksikan pameran tersebut. Maklum balas ini, dan juga keputusan Russel Wong untuk mendermakan gambar-gambar Kyoto beliau kepada pihak muzium, telah meyakinkan kami untuk melanjutkan pameran tersebut. Cetakan blok kayu Jepun telah dikembalikan ke Jepun dengan selamat; kebimbangan tentang pendedahan kepada cahaya membataskan masa cetakan-cetakan tersebut boleh dipamerkan. Namun, kami bernasib baik kerana dapat mengembangkan penjelajahan Kyoto kami dengan lebih banyak gambar berwarna dan hitam putih.

Hadiah utama kepada ACM

Russel Wong telah berjanji untuk menghadiahkan kepada ACM semua cetakan fotografi – yang

lama dan baharu – yang dipaparkan dalam pameran ini. Di samping mengukuhkan koleksi kecil karya seni kontemporari kami, hadiah murah hati ini menggambarkan hubungan silang budaya di mana Singapura adalah sebahagian daripadanya. Kewarganegaraan Wong sebagai anak Singapura bersilang dengan karya mengenai Kyoto ini yang dihasilkannya di luar Singapura.

Walaupun kebanyakan kita tidak dapat melancong ke Jepun pada masa ini, kami menyambut anda datang sekali lagi untuk menyaksikan Kyoto melalui lensa kamera Russel Wong.

Russel Wong

Russel Wong (lahir pada tahun 1961) merupakan jurugambar fesyen dan potret kelahiran Singapura yang terkenal di dunia. Beliau berpengalaman 25 tahun dan telah bekerja bersama pengarah pemenang Oscar dan selebriti Hollywood, termasuk Richard Gere,

Jackie Chan, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, dan Isabella Rossellini . Russel adalah salah satu kumpulan elit yang ditugaskan untuk mengambil gambar sampul buat majalah Time. Selain fotografi potretnya, hasil karya beliau merangkumi komposisi alam-benda, seni bina, lanskap dan banyak lagi.

2 Kyoto

Kyoto adalah bandar ketiga terbesar di Jepun, dan salah satu yang tertua. Menjelang tahun 794, ia merupakan ibu negara Jepun. Seperti Nara, ibukota sebelumnya, kota ini dibangunkan mengikut pola grid berdasarkan contoh ibu kota dinasti Tang, Chang'an (kini Xi'an). Walaupun Kyoto adalah ibu kota dan berfungsi sebagai kediaman keluarga maharaja Jepun dari tahun 794 hingga 1869, kota ini tidak selalu menjadi tumpuan kekuatan politik Jepun. Semasa zaman Kamakura (1185–1333), Kamakura berperanan sebagai pusat politik, dan pada zaman Edo (1603–1868), Kesyogunan

Tokugawa memerintah Jepun dari Edo (Tokyo hari ini).

Maharaja-maharaja Jepun

Dari abad ke-9, keluarga maharaja Jepun semakin terencil, dan negara ini diperintah oleh keluarga tentera yang disebut “kesyogunan”. Walaupun Kyoto tetap menjadi ibu kota dan menjadi tumpuan kebudayaan negara, urusan pemerintahan negara dijalankan di Kota Edo oleh Syogun. Pada tahun 1868, Maharaja Meiji mengalahkan Tokugawa untuk menguasai negara dan memindahkan keluarga maharaja ke Tokyo, yakni menjadikannya ibu kota maharaja yang baru. Pada tahun 1947, perlembagaan Jepun yang baru digubal. Ia menjadikan peranan maharaja sebagai simbolik sekali lagi.

Kyoto bertahan dan berkembang maju

Sedang kekayaan maharaja semakin pudar, nasib kekayaan kota ini sendiri berubah-ubah secara mendadak. Semasa Perang Ōnin

(1466–67), Kyoto Gosho (istana maharaja) dan sebahagian besar kota musnah. Sebilangan besar Kyoto hari ini bermula dari zaman Edo. Walaupun kuasa politik berada di Edo, Kyoto berkembang sebagai pusat budaya, agama, dan ekonomi. Mujur, Kyoto terhindar dari pengeboman udara yang menghancurkan pusat bandar Jepun yang lain pada bulan-bulan akhir Perang Dunia II. Hari ini, terdapat lebih daripada 20 muzium dan lebih daripada 30 universiti dan kolej yang tersebar di seluruh bandar tersebut.

3 Russel Wong di Kyoto

Jepun, terutama Kyoto, sentiasa menarik dan memberi inspirasi kepada jurugambar tempatan dan antarabangsa. Minat Russel Wong untuk memotret Kyoto dan masyarakat geisha bermula semasa lawatannya ke Tokyo pada tahun 2005 untuk mengambil gambar publisiti bagi Watanabe Ken yang ketika itu membintangi filem *Memoirs of a Geisha*

(2005). Kyoto muncul semasa perbualan mereka dan ini menghidupkan kembali semangat Wong untuk menggali lebih dalam.

Filem tersebut mendapat ulasan yang bercampur-campur; kebanyakan masyarakat geisha di Kyoto yang tidak setuju dan memandang rendah pada filem ini. Walaupun terdapat kontroversi, filem tersebut pada tahun-tahun kebelakangan ini menyumbang kepada persepsi masyarakat dan rasa ingin tahu tentang geisha Jepun (dalam dialek Kyoto, *geiko*). Wong merasakan bahawa mungkin gambarnya dapat memberikan suara bagi masyarakat *geiko* – yang hampir tidak bersuara dan jarang dilihat - kepada penonton antarabangsa.

Masyarakat *geiko*

Masyarakat *geiko* di Kyoto adalah kumpulan tertutup dan sistem tradisional *ichigen-san okotowari*, “menolak pelanggan kali pertama” masih diamalkan di kebanyakan rumah minum

teh hari ini. Wong mengambil masa lima tahun untuk mendapatkan akses ke masyarakat *geiko* di kesemua lima *kagai* (daerah geisha, juga dikenali sebagai *hanamachi*) di Kyoto.

Ilham daripada cetakan blok kayu

Untuk menghasilkan karya ini, Wong mendapat inspirasi daripada cetakan blok kayu zaman Edo karya Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, dan Utagawa Hiroshige. Beliau sangat tertarik dengan komposisi, bagaimana unsur-unsur gambar berinteraksi, dan oleh siluet serta potret wanita yang digambarkan di dalamnya. Foto-foto Wong diselitkan dengan rasa nostalgia beliau sendiri. Beliau membandingkan jalan-jalan dan rumah minum teh yang sebenarnya di Kyoto dengan jalan-jalan yang dibina mengikut skala untuk set filem. Keakraban dan pengalamannya bekerja dengan selebriti di set filem membolehkan beliau mencipta mutu sinematik yang dramatik dalam foto-foto ini.

4 *Geiko dan maiko*

Umumnya dikenal sebagai geisha, *geiko* (dialek Kyoto) dan *maiko* (geisha dalam latihan) di *kagai* (daerah geisha, juga dikenal sebagai *hanamachi*) di Kyoto adalah ikon budaya Jepun yang terkenal di dunia. Latihan profesional *geiko* dan *maiko* diadakan di sekolah-sekolah untuk penghibur-seniman yang disebut *nyokōba* ini, yang ditubuhkan sekitar 130 tahun yang lalu. Latihan asas merangkumi tarian klasik, memainkan alat muzik tradisional Jepun seperti *shamisen*, drum, dan *koto*, serta upacara minum teh, nyanyian, kaligrafi, dan menyusun bunga.

Kyoto kagai 花街

Terdapat lima *kagai* di Kyoto: Gion Kobu, Miyagawacho, Pontocho, Kamishichiken, dan Gion Higashi. *Ochaya* – rumah minum teh eksklusif yang dikawal ketat – beroperasi di daerah-daerah ini. Ia menerima pelanggan baru hanya melalui pengenalan daripada pelanggan tetap. Ia menyediakan jamuan makan untuk pelanggan tetap sahaja, dengan hidangan yang

sesuai untuk majlis tertentu, senarai tetamu, dan musim tertentu. Ini dilengkapi dengan hiburan dari *geiko* dan *maiko* yang memenuhi selera pelanggan.

Aktiviti bermusim dan ritual lain

Kalendar tahunan setiap *kagai* berkisar pada perubahan musim, sejarah tempatan, dan ritual serta upacara keagamaan. Beberapa acara diadakan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru atau menghormati tokoh bersejarah. *Kagai* sangat berkaitan dengan kuil dan festival tempatan. Gion Kobu, Miyagawacho, Pontocho, dan Gion Higashi mempunyai hubungan yang erat dengan Kuil Yasaka dan Gion Matsuri (diadakan pada bulan Julai). Kamishichiken, yang dikatakan sebagai *kagai* tertua, berafiliasi dengan Kuil Kitano Tenmangu, yang menjadi tuan rumah Festival Plum (Februari) dan Festival Zuiki (Oktober). *Geiko* dan *maiko* dari setiap *kagai* menyertai Jidai Matsuri tahunan (22 Okt, salah satu festival Kyoto yang paling penting, bersama dengan Gion Matsuri) secara bergilir.

5 Gokagai - lima *kagai* Kyoto

Kawasan yang ditetapkan secara rasmi untuk perkhidmatan geisha

Miyagawachō

Daerah Miyagawachō, di sisi selatan Sungai Kamo, dibangunkan pada tahun 1666. Pada tahun 1751, ia mendapat izin rasmi untuk berniaga sebagai *kagai*. Ia segera menjadi pusat seni persembahan di Kyoto. Miyagawachō mempunyai hubungan yang erat dengan kabuki, kerana Teater Minami-za berada di kawasan sekitarnya. Minami-za, yang didirikan pada tahun 1610, adalah teater kabuki utama di bandar. Beberapa rumah minum teh (*ochaya*) di kawasan itu dinamakan sempena nama pelakon kabuki yang terkenal. Hari ini, sebahagian daripada Miyagawachō ditetapkan sebagai kawasan pemeliharaan pemandangan bersejarah.

Gion Kobu dan Gion Higashi

Pada awal zaman Edo, banyak rumah minum teh dibuka untuk menyambut pengunjung

ke Kuil Yasaka dan Kuil Kiyomizu. Secara beransur-ansur, kedai-kedai berubah menjadi rumah minum teh (*ochaya*) dan pelayan menjadi geiko. Sekitar tahun 1670, kawasan tersebut mendapat izin resmi daripada Kesyogunan Tokugawa untuk berniaga sebagai *kagai*. Menjelang awal abad ke-19, terdapat 700 rumah minum teh dan lebih daripada 3000 geiko dan maiko.

Di kawasan yang sama, terdapat kediaman samurai yang besar. Ketika rumah itu dirobohkan pada tahun 1870, rumah teh dibangun di tempatnya, sekaligus memperluaskan wilayah *kagai*. Pada tahun 1881, kawasan ini dipisahkan menjadi Gion Kobu dan Gion Otsubu (kini Gion Higashi). Sebahagian daripada *kagai* kini ditetapkan sebagai kawasan pemeliharaan bangunan tradisional, dan yang lain sebagai kawasan pemeliharaan pemandangan bersejarah.

Pontocho

Projek awam berskala besar di sekitar Sungai Kamo dijalankan pada tahun 1670. Kedai-kedai kopi dan tempat penginapan dibangunkan di sepanjang jalan baharu, untuk menyambut pelancong dan tukang perahu yang mengangkut barang di sepanjang Terusan Takasegawa. Kawasan ini secara beransur-ansur berkembang dan mendapat izin rasmi untuk berniaga sebagai *kagai* pada tahun 1712.

Kamishichiken

Ketika sebahagian Kuil Kitano (kini Kuil Kitano Tenmangu) terbakar pada pertengahan abad ke-15, bangunan itu telah diperbaiki, dan tujuh buah rumah minum teh dibina di kawasan itu. Tujuh kedai ini adalah asal Kamishichiken. Pada tahun 1587, Toyotomi Hideyoshi mengadakan pesta teh besar-besaran di kuil itu, dan para saudagar dan peniaga mengucapkan selamat datang kepada Hideyoshi. Dikatakan bahawa Hideyoshi mengembalikan keramahtamahan

dengan memberi mereka hak eksklusif untuk berniaga sebagai rumah minum teh (*ochaya*).

Kisah asal lain melibatkan gadis suci di kuil. Mereka mesti terdiri daripada yang muda lalu ketika mereka bersara, gadis-gadis tersebut kemudian boleh bekerja sebagai pelayan di rumah minum teh. Inilah yang menjadi asal usul geiko di Kamishichiken. Sejak itu, kawasan ini menjadi terkenal dengan ramai orang yang mengunjungi Kuil Kitano Tenmangu dan dengan pedagang kaya di daerah tekstil Nishijin. Hari ini ia dirancang sebagai kawasan penyelenggaraan pemandangan yang penting, dan Teater Kaburenjo sebagai bangunan yang bersejarah.

Asal usul geisha yang tidak begitu jelas

Bagi ramai orang, geisha Jepun, dengan wajah dan pakaian tradisional mereka, kelihatan eksotik dan menimbulkan rasa ingin tahu. Pada zaman Edo dahulu, sekumpulan penghibur yang beragam – bukan semua wanita –

berkait rapat dengan rumah pelacuran dan rumah minum teh di tempat-tempat mencari kenikmatan yang dikenali sebagai *yūkaku*. Geisha yang pertama terdiri daripada kaum lelaki yang melayan pelanggan sebelum pertemuan mereka dengan gundik-gundik mereka. Tidak ada wanita yang menjadi geisha sehinggalah pada tahun 1751. Namun, pada tahun 1800 kaum wanita telah menuntut kerjaya tersebut untuk diri mereka sendiri.

Yoshiwara - Shimabara - Shinmachi: Kawasan hiburan pada masa lalu

Kawasan hiburan yang paling terkenal ialah Yoshiwara, di Kota Edo. Ini merupakan salah satu daripada tiga tempat yang diberi lesen untuk beroperasi oleh Kesyogunan Tokugawa, di samping Shimabara di Kyoto, dan Shinmachi di Osaka. Perniagaan hiburan – rumah pelacuran, teater kabuki, rumah minum teh, arena sumo, persembahan komedi, muzik dan tarian – disediakan di tempat-tempat hiburan ini untuk menarik pelanggan. Kawasan-

kawasan ini kemudian dikenali sebagai tempat untuk melihat yang terbaik dalam fesyen, muzik, dan teater. Di samping pelayan-pelayan wanita dan pelakon kabuki, geisha adalah penentu trend fesyen Jepun.

Geisha dewasa ini, penjaga tradisi

Geisha adalah tokoh yang sukar difahami dan seringkali bermasalah dalam sejarah Jepun moden. Dalam budaya popular, imej geisha ada kalanya digunakan sebagai simbol negara, tradisi, dan kewanitaan “Oriental”. Tetapi geisha pada zaman Edo tidak biasa dikategorikan dengan mudah. Ketika Jepun mula membuka pintunya kepada dunia yang lebih luas dan lebih ramai orang Jepun mula meniru gaya Barat pada tahun 1920-an, geisha menjadi pengawal seni dan budaya tradisional Jepun.

Hari ini, geisha adalah seniman profesional yang menghibur dengan tarian klasik Jepun, muzik, dan seni pertunjukan lain di majlis-majlis jamuan yang diadakan di rumah-rumah minum teh.

6 Erikae - dari maiko ke geiko

Peralihan dari maiko ke geiko dipanggil erikae, yang secara harfiah bererti “memutarkan kolar”. Ini berkenaan dengan kolar putih yang dipakai oleh geiko di lapisan dalam kimono mereka; maiko memakai kolar yang berwarna-warni. Seorang maiko juga menukar gaya rambutnya daripada ofuku ke sakko semasa majlis tersebut, dan ada yang menghitamkan gigi mereka (mengikut tradisi, tanda wanita matang).

Dari rambut semulajadi ke rambut palsu

Maiko mempersembahkan tarian yang dipanggil kuro-kami (“rambut hitam”) untuk melambangkan peralihannya. Selepas tarian ini, beliau mengambil bahagian dalam upacara khas yang dikenali sebagai danpatsu shiki, di mana maiko dan geiko yang lain, bersama dengan pelanggan penting, bergilir-gilir memotong dawai yang mengikat gaya rambutnya yang rumit. Setelah rambutnya terurai, beliau bukan lagi seorang maiko.

Sebaliknya, beliau akan memakai rambut palsu sebagai seorang *geiko*.

Meraikan peralihan

Secara umum, *maiko* bekerja 3 atau 4 tahun sebelum menjalani upacara *Erikae* beliau.

Pelanggan penting dan saudara-mara datang untuk menyaksikan majlis tersebut. Untuk tiga hari pertama selepas *Erikae* beliau, seorang *geiko* baharu memakai kimono hitam formal. Pada hari keempat, beliau boleh memakai kimono berwarna-warni.

7 Etika dalam *kagai*

Dengan daya tarikan yang meluas terhadap *geiko* dan *maiko* serta kemasukan pelancong antarabangsa ke Kyoto, pertemuan dengan penghibur-seniman ini menjadi semakin menyusahkan. Pelancong antarabangsa telah mengejar, menahan, mengerumuni, bahkan menarik kimono *geiko* dan *maiko* – biasanya hanya untuk mengambil gambar bersama

mereka – ketika mereka berjalan menuju ke janji temu mereka.

Kawal keghairahan anda – jangan mengejar

Geiko dan *maiko* tidak dibenarkan berhenti untuk bergambar semasa bekerja. Ketika mereka berulang-alik di antara rumah minum teh, mereka mesti memerhatikan masa. Oleh kerana mereka menghormati pelanggan yang membayar, mereka tidak boleh terlambat untuk jamuan makan. Sangat sukar untuk menyusur jalan yang sempit di *kagai* sambil memakai pakaian tradisional dan berusaha mengelakkan pelancong. Sebilangan *geiko* dan *maiko* tidak suka difoto.

Jangan mengerumuni wanita-wanita ini, menceroboh ruang peribadi mereka, atau mengintai mereka pada waktu malam hanya untuk mendapatkan gambar kabur untuk akaun media sosial anda.

Bukan taman permainan atau taman tema

Beberapa buku panduan mempromosikan “geisha hunting”; sebab itulah beberapa pelancong mahu mengejar mereka di jalanan. Beberapa pengunjung dengan keliru menganggap Gion, *kagai* yang paling terkenal di Kyoto, sebagai sejenis taman tema bersejarah. Tetapi Gion dan *kagai* lainnya merupakan sebahagian kota – memang indah – yang dihuni oleh warga Kyoto biasa yang perlu hidup dan berniaga dengan aman.

Hormati privasi

Bandar Kyoto baru-baru ini menguatkuasakan larangan bergambar di lorong-lorong peribadi di sepanjang Hanamikōji, jalan utama di Gion. Denda sehingga ¥10,000 (\$ 125 SGD) kini dikenakan ke atas mereka yang mengambil gambar tanpa izin. Sekiranya anda bertemu dengan geisha, dengan hormatnya bertanya terlebih dahulu jika dizinkan mengambil gambar. Mereka biasanya tergesa-gesa untuk

janji temu mereka yang seterusnya, jadi jangan terkejut jika mereka menolak dengan sopan; dan jangan ekori mereka.

8 Berada di Kyoto

Tarik nafas dalam-dalam dan nikmati pandangan darat Kyoto yang indah. Kembara bersama Russel Wong merentasi empat musim untuk meneroka tempat ikonik dan taman-taman yang subur. Gambar-gambar yang ditayangkan ini semuanya berbeza daripada gambar-gambar yang dipaparkan dalam pameran ini.

Apakah perasaan yang ditimbulkan oleh gambar-gambar ini dalam diri anda? Selepas anda selesai menyaksikan pameran ini, tonton semula tayangan ini. Apakah emosi yang ditimbulkannya sekarang?

9 Misedashi – Debut rasmi maiko

Apabila seorang wanita menyertai profesion geisha, beliau mula-mula dipanggil shikomi, yang bermaksud “dalam latihan”. Peringkat ini berlangsung selama kira-kira setahun. Sepanjang masa itu, beliau belajar tarian dan muzik, belajar bagaimana memakai kimono, dan berbual dalam dialek Kyoto. Apabila pelatih tersebut dianggap sudah sedia untuk memasuki profesion ini, beliau akan menduduki peperiksaan. Jika beliau lulus, tarikh akan ditetapkan untuk debut rasminya, yang dikenali sebagai Misedashi – atau “terbuka untuk perniagaan”.

Satu hari istimewa

28 Februari 2011 merupakan hari penting bagi Tsurui Okiya. Pada hari itu, Satsuki membuat debut rasminya sebagai maiko, dan Sayaka, yang telah menjalani upacara Erikae (peralihan daripada maiko ke geiko) sehari sebelumnya, diperkenalkan sebagai geiko. Ini merupakan kali pertama dalam 38 tahun sebuah okiya

di Gion Kobu meraikan Misedashi dan Erikae pada hari yang sama.

10 **Kerjaya sebagai *maiko* dan *geiko***

Kedua-dua *geiko* dan *maiko* adalah pekerjaan berdaftar yang hanya diizinkan di kawasan *kagai*. Selepas menamatkan pengajian dari sekolah menengah rendah, seorang gadis boleh mula bekerja sebagai *maiko* pada usia 15 atau 16 tahun. Untuk mengikuti profesion ini, gadis-gadis ini mesti mempunyai “kakak” (*onesan*) yang lebih tua. Mereka bersumpah sebagai kakak dan adik sambil minum teh. Saudara perempuan ini mempunyai pengaruh besar terhadap *maiko* dan *geiko* baru ketika mereka memulakan tugas di *kagai*. Seorang *maiko* diangkat menjadi *geiko* ketika berusia lebih 20 tahun, dalam upacara *erikae*. Setelah tempoh perkhidmatannya berakhir (biasanya 6-7 tahun, termasuk waktu sebagai *maiko*), beliau boleh berhenti bila-bila masa saja beliau mahu.

Seperti satu keluarga

Calon *maiko* dan *geiko* mesti bergabung dengan *okiya*, rumah penginapan atau tempat yang menjadi gabungan *maiko* atau *geiko* selama kerjaya mereka dalam industri ini. Mereka menjalin hubungan ibu bapa-anak dengan pengurus (*okāsan*). *Onesan* juga berfungsi sebagai ibu angkat untuk “adik perempuan” mereka, dan hubungan ini berlangsung selama mereka berada dalam perniagaan. Kakak yang lebih tua ini menjaga adik-adik mereka secara tetap di jamuan makan *ozashiki* (makan malam tradisional Jepun di bilik tatami) dan di komuniti *kagai*. Hubungan ini menjadi sebahagian daripada hierarki dunia *geiko* dan *maiko*.

Meninggalkan profesion

Tidak ada umur persaraan wajib untuk *geiko*. Ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri kerjaya mereka, mereka memberikan *hiki-iwai* (hadiah ketika bersara) kepada mereka yang berada dalam komuniti *kagai* untuk

mengumumkan bagaimana mereka akan meneruskan hubungan dengan masyarakat. Sebab-sebab penghentian biasanya perkahwinan atau hanya keinginan untuk memasuki kerjaya baru.