

第一章

画中美人

我们通常聚居在叫做“廓”的特定区域。

我们平时生活在艺伎馆里，所有的日常琐事一般都有人料理。

我们不用自己去商场买东西，也很少涉足公共场所，除了酒宴歌舞。

我们几乎与世隔绝，只是向世人展示盛装艳服、多愁善感的一面，而把自己的私生活深深隐藏起来。

这样能培养一种脱俗超然的气质，使人感到我们来无影去无踪，就好像是画中走出的美人一般梦幻神奇。

“廓”中时光

艺伎馆就是“艺伎之家”，是我们——艺伎平时生活的场所。

同时，艺伎馆还带有经营性色彩，在日语中被称作“置屋”或“屋形”。

作为投资，艺伎馆为我们支付生活、学习、添置行头的费用。

而我们则将表演所得交给艺伎馆，视为投资回报。

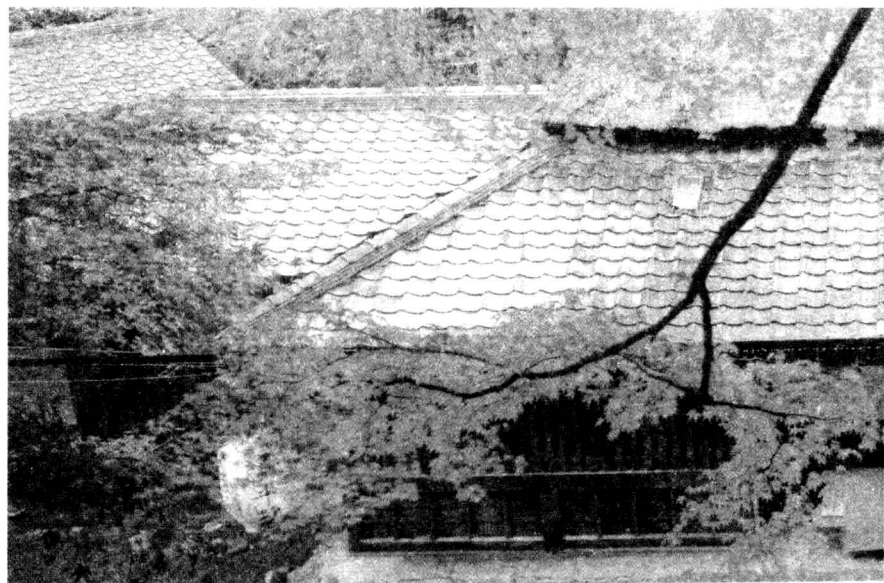
“妈妈”是我们对艺伎馆老板娘的称呼。

她们大多曾是艺伎，深谙此道，工作之一就是向手下艺伎传授待客经验、讲授行业规则。

艺伎们通常在“茶屋”迎接客人、为客人表演。

茶屋由茶馆演变而来，性质也由“喝茶小憩”变为艺伎表演、男客寻欢作乐场所。

□ 祇园的鸟居本茶室

有些茶屋是艺伎馆自己经营的，有些则是饭馆兼营。

客人们选择到茶屋聚会、玩乐，通常要提前预约。

这样，茶屋会根据不同要求，提前准备宴席饭菜，通知艺伎助兴表演。

在今天，古都京都还保留着一些传统的茶屋。

这些茶屋一般高二层，从大门玄关进去，可以看到楼梯，传统大房设在二楼，铺着草席榻榻米，非常宽敞。

□ 绘画《自娱自乐的艺伎》 几名艺伎在等待客人邀约的闲暇时间里，搞了一场小小的宴会，画面前方摆着鱼及其它美食，艺伎围坐在一旁，其中一个手操三味线，正在弹曲助兴。其余的艺伎也在相互交谈，神情显得十分愉快。

通常客人沿四周席地而坐，面前都有一只小几案。留出中间一片空地，为艺伎表演歌舞作用。

这种在酒宴间为客人表演歌舞，被称为“座敷”。座敷原意指在榻榻米上铺坐垫。在这里则引申为接待客人。

开设艺伎馆和茶屋都有严格的地域限制，集中一处。例如在东京，主要集中在新桥、深川地区；而京都，则主要集中在祇园一带。这些艺伎馆和茶馆汇集之处，人们称之为“廓”，俗称花街。

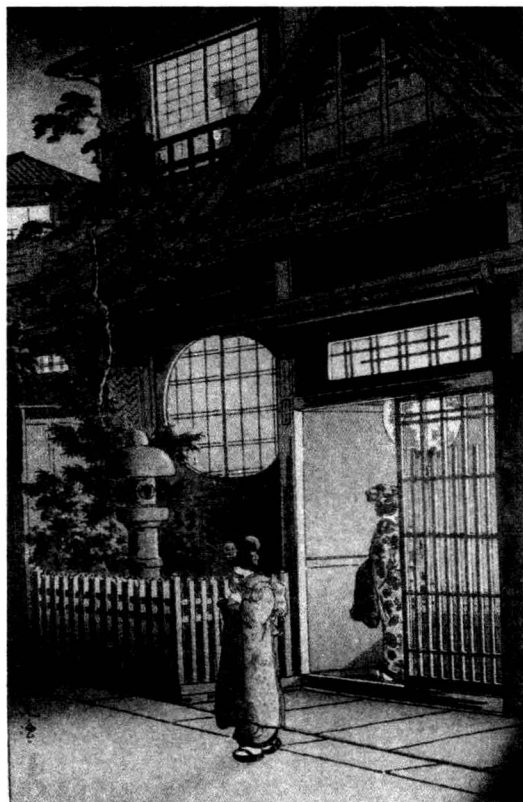
艺伎必须从小开始学习各种技艺。

在二次大战前，艺伎大都是被贫穷的父母卖到艺伎馆。

虽然明治政府在明治维新后制定法律，禁止人身买卖。但艺伎馆还是通过领养女孩的名义，买卖女童到艺伎馆。

艺伎来到艺伎馆，被老板娘收为“养女”，并学习各种技艺。

随着二战的结束，国内人们的生活水平不断提

□ 绘画《深夜茶屋》 夜色已深，此时却是艺伎们一天中最喧闹忙碌的时刻。在灯火璀璨的茶屋与昏暗幽深的巷道之间，她们的身影来去穿梭着，正在为一场隆重的酒宴做着准备。

高，早已摒弃了买卖人口的现象。现今，艺伎馆则要在家长同意后，才能接收女童前来学艺。

女童10岁左右进入艺伎馆，在学艺空余还要兼做艺伎、艺伎馆老板的佣人。

艺伎是艺伎馆存在的基础，是收入的主要来源。“妈妈”必须照顾艺伎的情绪，由着她们的性子。还处于学艺期的少女往往成为艺伎驱使出气的对象。

艺伎的生活全部由艺伎馆料理。其中琐碎的工作都是由学艺的少女完成。

这样，我们从小便在艺伎身边耳濡目染，不仅可以学习艺伎的神情样态，而且还要学习伺候他人的技巧。

封建社会下的日本男性至高无上，世人普遍认为，女性必须学会依顺、听从男性。

《男子汉宣言》这首歌在20世纪70年代红极一时。歌中的以新郎的口气对新娘唱道：“不许比我睡得早，不许比我起得晚。”

而艺伎要比生活中女性更加温柔，更具高贵气质，又小鸟依人，是男性心目中的理想形象。我们理所当然能吸引异性，受到青睐。

作为学徒艺伎，都要经历“妈妈”的折磨和艺伎姐姐的凌辱，而且不允许有丝毫情绪和反抗，要从中学会忍耐。

到了十二三岁，我们就成为实习艺伎，开始步入茶屋为客人表演歌舞。

实习艺伎在东京被称为“半玉”，“玉”是指演出的收入，“半玉”表明实习艺伎的收入只是正式艺伎的一半。

而在京都，实习艺伎被称为“舞伎”，收入与正式艺伎相同，主要负责舞蹈表演。

学艺少女必须举行仪式才能成为半玉或舞伎。

首先，必须拜一位正式艺伎当姐姐，姐姐一边传授我们行业内的手法秘诀、待人要领，一方面还要为我们介绍客源。

然后，选一个好日子，邀请当地艺伎行业的头面人物，举行“敬酒”仪式。

我们要向师姐、艺伎馆老板和歌舞老师敬酒，共喝9杯米酒，表示正式步入歌舞酒宴生涯。

还要取个艺名，通常要以艺伎馆名称为姓，再从师姐的艺名中取1、2个字为名。

敬酒完毕后，我们还要随师姐拜访附近的茶屋，请茶屋老板娘多多关照。

拜访茶屋也是要让茶屋老板记住自己的名字。

因为一般客人召请艺伎都是通过茶屋，不能直接到艺伎馆，倘若客人没有特别指明，茶屋老板娘就会选请自己比较熟悉的艺伎。

艺伎表演一般需要4到5人，1人弹三弦、1人击鼓、1人歌唱、1至2人起舞。

表演费用，依时计算。

旧时则以燃香计时，一炷香燃完视为一次，一次费用名为一枝花。

这与中国古代习俗很是相似。

中国唐代孙棨在《北里志》中记述歌伎侍宴场面：“每饮率以三爰，继烛即倍之。”表明当时为夜间聚会，以燃蜡烛计时收费。在我国古代狎妓饮宴不分昼夜，以燃香计时则不足为奇。

现在，艺伎表演的费用以小时计算。

客人只与茶屋结账，茶屋在月余总算后再交予艺伎馆。

另外，客人也会私下给小费，这也要算在茶屋的收费中。

实习艺伎在收入满一千只花后要进行“千寿贺”，并向每个茶屋送去馒头和赤豆饭，以示感谢。

在实习期间，我们要跟着师姐赴宴。

师姐在“座敷”时带上我们，并要把客人介绍给自己的妹妹。如果师姐很出名，实习艺伎也就能立刻走红。

这样几年后，我们便有了自己固定的客源，成为正式艺伎。

成为正式艺伎也有特定仪式——“换领”，即将实习艺伎时期的红色衣领换为白色，表明我们身份的转换，成为正式艺伎。

同时，我们还要拜访各个茶屋，送上印有艺名的手绢。

□ 祇园新桥之凤鸟草 祇园新桥地区还保留着鳞次栉比的高级茶室，陈旧的木墙与悠悠的流水相互映衬着，令人容易在恍惚间留恋起旧日艺伎们穿梭其间的时光。

作为正式艺伎，不但要能歌善舞、熟练各种器乐，更重要的是善于应酬各种客人。

通过与客人说笑，使客人得到满足、感到愉快，直至流连忘返、成为熟客。

被指名次数越多，我们赚到的香钱就越多，就会成为头牌。

但由实习艺伎转为正式艺伎，其间所赚酬劳都要上缴给艺伎馆老板，即便是正式艺伎也只能拿客人给的小费。因为，艺伎馆负担艺伎所有花销，包括吃、住、添置昂贵和服等。

到规定年限，艺伎馆老板赚足，收回先前投资后，我们才能有自己收入。

在此时，艺伎通常有三种选择：

——离开艺伎馆，自立门户做老板娘。

——可留在原先的艺伎馆，但要缴纳一定的饭费和使用艺伎馆名号的费用。

——脱身从良。

如想要在规定期限前结婚从良，就要缴纳大笔费用赎身。

三味线与茶道

作为艺伎，学艺当然是最重要的。

演艺是培养艺伎优雅气质的主要方式，也是我们必备的“看家本领”。

这里“演艺”是指“传统演艺”。

在日本人眼中，传统演艺比现代艺术更具有“高雅气质”。

在艺伎集中之地，通常设有专门学校，负责教授我们传统乐器、歌舞技艺。

例如在京都的祇园，就有“艺伎养成学校”，原是艺伎为从良后谋生，学习女工技艺之地，后演变成艺伎培训专门学校。

在学校，我们可以学到三味线、击鼓、茶道、花道、舞蹈、谣曲、书道等诸多传统技艺。

三味线和乐鼓是我们表演时常用的伴奏乐器。

□ 太鼓 太鼓、乐鼓、横笛是艺伎们常用乐器。

根据我国学者考证，艺伎用“乐鼓”就是中国古时的“都云鼓”。

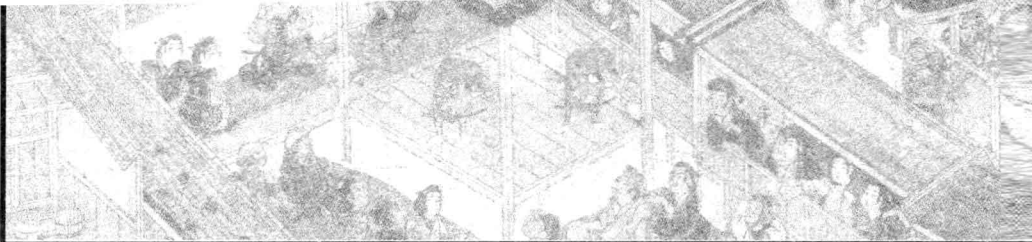
《旧唐书·志第九·音乐二》所记载“天竺乐”中，出现“都云鼓”名称，称“都云鼓，似腰鼓而小，以槌击之。”

“都云鼓”主要为天竺乐伴奏。据《隋书》记载，天竺乐是十六国时期传入中原的。

《隋书·志第十·音乐下》记载：“《天竺》者，起自张重华据有凉州，重四译来贡男伎，《天竺》即其乐焉。歌曲有《沙石疆》，舞曲有《天曲》。乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都云鼓、铜钱、贝等九种，为一部。工十二人。”

前面提及张重华（公元327年～公元353年）为前凉假凉王。前凉是十六国之一，张重华称王时前凉还未完全独立，年号奉晋帝，所以称为“假凉王”，且每年都要向晋帝进贡。

今中国甘肃黄河以西就是西凉所在位置，自古是中外文化交流要道。天竺乐自传入中国之时起，就成为中国宫廷音乐之一，流传到唐代。但《旧唐书》中称“都雲鼓今亡”，可以推断出在五代撰修“唐史”时，都雲鼓已经不存在。

日本乐鼓，罗马发音是tudumi，与都云（dutun）相似。日本古代乐鼓制作以樱井最为著名，而樱井是早先百济移民的居住地，都雲鼓极可能是经朝鲜传入我国的。

现在艺伎使用的乐鼓，小鼓手敲，大鼓用槌击打。

三味线属弹拨乐器，因上有弦三根而得名，源自中国三弦，大约在16世纪后半叶经琉球传入。

在我国，三味线长约1米。工艺方面，中国三弦用蛇皮蒙面，而三味线则用猫皮、也有用狗皮蒙面。

在演奏时，左手按动三味线琴弦调节音节，右手持拨片，用以拨动琴弦。

三味线与箏、笛、鼓一道，是我国传统音乐的主要组成部分。

它与乐鼓都是单纯音色的乐器，越是音色单纯，演奏难度就越大，这需要演奏者具备精湛的技艺，并对乐曲有独到见解，这样才能将乐曲精髓展现出来。

因此，即使成名后，我们还需刻苦练习，精益求精。

宴席上，艺伎还要表演舞蹈。

特别是年轻的艺伎，以表演舞蹈为主，被称为“舞伎”。

我们所演舞蹈源自日本传统歌舞伎，要身着华丽和服，依着鼓声弦乐，用绢伞、纸扇做道具，翩翩起舞。

我国传统舞蹈，动作幅度不大，着重手势语言。通过表演者手部的细微动作传达情感，而脸上毫无表情，如同戴面具一般。

舞蹈多表现伤春、孤独、怀念等内容，追求传统意义上的意境美。

因为表现手段有限，手部动作就极其考究，同三味线一样，每一丝、每一毫都有着特定含义。

在简单中追求变化，蕴含着很多只可意会的奥妙。

我们表演的歌曲同样是传统日式歌谣，分为长歌和端歌。

长歌形成于江户时代，融合了民间民谣、佛教音乐、中国古代音乐等诸多元素，应用于人偶剧、歌舞伎等传统戏曲中。端歌是长歌的片段，更具民谣意味，节奏也相对轻快，有些歌词中还带有滑稽搞笑的内容。

我国当代演歌中，还多少保留这种传统歌曲的因素。

在演唱时，歌曲多用颤音，真假声交替使用，具有鲜明的民族特色。

除歌舞乐器外，我们必须精通茶道、花道。

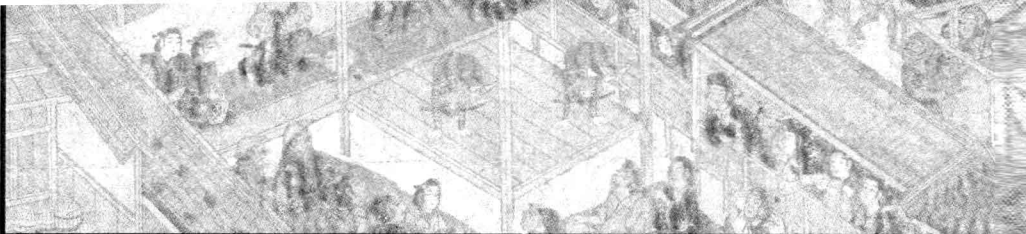
茶道是我国传统文化的结晶和代表，它表现出国人的生活规范，还成为心灵的寄托。

在我国，三五个人就可以组成一个茶道会，在传统“茶寮”举行研习活动。

活动开始，大家都盘膝而坐，将茶叶捣成粉末，放到小巧的茶碗中，倒入开水，再用竹片缓缓搅匀，直至变为深绿色，这时可将茶碗捧起，慢慢饮下。“龙门阵”就此开始。

人们相信，经过“茶道”——沏茶饮茶的过程，可以感受宁寂闲雅的氛围，形成高贵的礼仪风度，最终达到修身养性的效果。

不过，能达到此种茶道境界的人并不多，如此高深莫测，普通人需要

精研3到5年才能找到门径。

有一种普遍看法，茶道最早起源于中国——中国人最晚在唐或唐以前，第一个将饮茶视为修身养性之道，中国唐代的《封氏闻见记》中可以找到相关记载：“茶道大行，王公朝士无不饮者。”

这是在文献中找到的对茶道的最早记载。

中国唐代，寺院的僧侣们都会以茶作为念经参禅时的饮品，他们认为茶有利于养神清心。

当时的社会上茶宴风气非常流行，上流社交中以茶为酒，品茗观景中各抒胸怀。

1200年前的奈良时代，也就是唐德宗贞元二十年，我国留学僧最澄法师同唐高僧鉴真和尚最早将茶道带入日本。从此，茶树在我国被广泛种植，人们普遍泡制茶叶，通过沏茶、品茶、赏茶等活动达到修身养性、学习礼仪的目的，加强人与人之间的情谊。茶道融入日本上流社会，迅速传播开来。

另一种说法是，在公元1191年，即南宋绍熙二年。我国僧人荣西将茶种从中国带到日本，由此我国开始广泛种植。

公元1259年（中国南宋末年），禅师南浦昭明辗转至中国浙江省余杭县径山寺，师从虚堂禅师，在参禅过程中学习该寺茶宴礼仪。他学成归国之后，也将径山茶宴仪式一并带回，产生出至今盛行于我国的茶道。

可以说，南浦昭明第一次将中国茶道引入日本，也是最早在我国传播中国茶道的人。

可以在很多古籍中找到相关记录。如《本朝高僧传》中曾写道：“南浦昭明由宋归国，把茶台子、茶道具一式带到崇福寺。”在如《类聚名物考》也有“茶道之起，在正元中筑前崇福寺开山南浦昭明由宋传人”的记

载。

另一种说法是在公元15世纪初，足利义政将军执政时期，高僧村田珠光（公元1423年～公元1502年）吸取“茶数寄”的品茗与鉴赏茶具理论，采用“茶寄合”的大众化形式，参考佛教仪式的庄严肃穆，初创茶道艺术。

他提倡“茶禅合一，意在清心”。

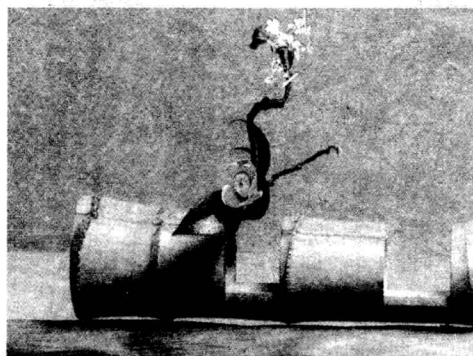
此后，茶道走出禅门逐渐普及到大众当中，进而形成20多个流派，如内流、乐流、细流、织部流、南声流、宗偏流、松尾流、石洲流等等。

学者普遍认定，我国茶道、集大成者是生活在公元16世纪晚期（中国明朝中、后期），即丰臣秀吉执政时期的高僧千利休（公元1521年～公元1591年）。

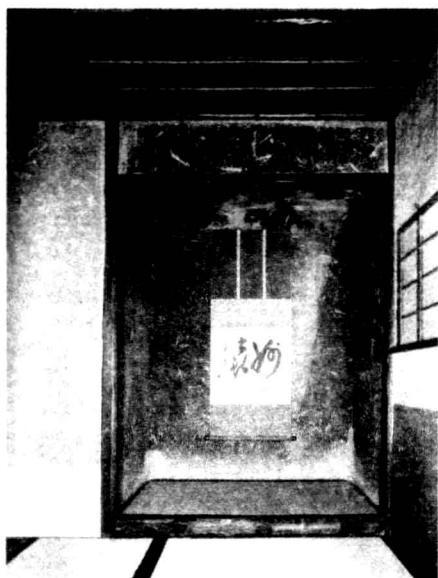
他集茶道各派之大成，创立千家流派，归结出“和、敬、清、寂”茶道四规。其理论精髓、主要仪式框架均源自中国茶道。

□ 志野窑竹子绘茶碗（桃山时代）

□ 茶室壁龛上的吊花 饮茶的茶具也是茶道的一部分，通过这些物品细节的欣赏，宣扬了日本传统观念中那种以简单为美、重视自然的审美情趣。

□ 待庵茶室内部

□ 茶室前石造洗手钵

因此千利休被国人尊为“茶道开山宗匠”。

在千利休的茶道理论中，“和、敬”指和睦共处、相互尊敬、上下分明；“清、寂”指茶具清洁、人心清静、气氛凝静。依照惯例，茶屋还要有“水屋”，以便洗涤茶具，也与花草、山石相映成趣；同时备有“待台”，方便宾客等候。

在宾客进入茶室之时，主人要跪坐门口迎接，以表欢迎之情，其中推门、跪坐、鞠躬、寒暄等一系列动作都有特定礼仪。

宾客坐定后，茶室主人从“水屋”取出特制的风炉、茶釜、水坛、白炭、火箸等物，并摆放在特定区域，随后就开始生火煮水。

泡茶时一般要掌握千利休所提倡的“七则”，即茶要浓淡适宜，添炭煮茶要注意火候，茶水的温度要与季节相适应等。

茶具选择上，特别是茶碗、

风炉等用具，必须大小适宜、古色古香。

茶室非常注意风炉的摆放位置。

茶会过程中，主客间行、立、坐、送、接碗、饮用等动作都有严格的礼仪要求。

为表明对宾客的尊敬，茶室主人动作必须规范到位、准确敏捷。

日本“茶道”形成经历了漫长的过程，起初作为一种严格的饮茶仪式，只在寺院内举行，后逐渐在上流社会中流行。

饮茶清新雅逸，且能陶冶情操、去除杂念、修身养性，于安神、静心很有裨益，这些都与崇尚“清静、恬淡”的东方哲学非常相近，因此日本民众逐渐接受、熟悉、喜爱这种仪式。

“茶道”也注意与宗教、哲学、伦理、美学的结合，最终发展为一门综合性的文艺活动，成为我国文化的重要组成部分，也是国人生活规范的反映。

现在，茶道已衍变成一种表演艺术，形成一整套从烧水、涮杯到泡茶的程式。更侧重于仪式性，常用于招待客人。

品茶过程中，客人不单是品味茶香，更注重气氛的庄重、动作的优雅、茶具的古朴。

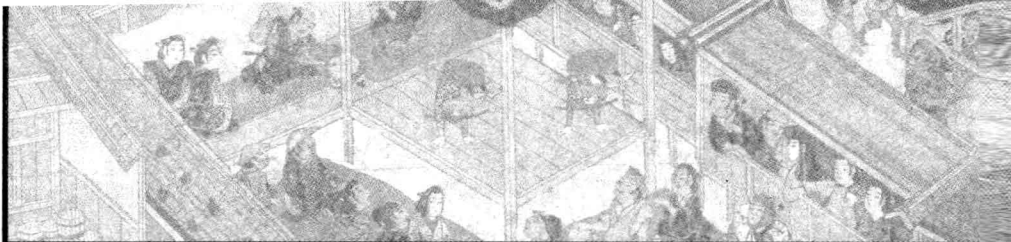
因此，茶道表演已经成为款待客人的重要手段之一。

艺伎依托于茶屋，茶道也自然成为我们必备技艺之一。

花道又被称为“插花”、“华道”、“生花”，是将剪裁得当的树枝、花草按照艺术构想插入花瓶等器皿中的方法与技巧。

同三味线、茶道一样，花道也是我们必须掌握的表演项目，还是培养气质所必修的功课。

□ 绘画《花道艺术》 插花可以为室内气氛增添几分优雅，是日本女性气质的体现。年长的艺伎手拿枝条，正在品量是否要加以修剪，一旁的舞伎也捧着一枝红梅，想要设计一件自己的作品。

学习花道，必须掌握花的不同艺术之美，如花的不同颜色、明暗、轻重、冷暖、清浊、大小，甚至枝、叶、茎都展示出各不相同的特性。

而且，插花所用器皿的形状、材质、色彩都会对作品造成一定影响。

在技术方面，还要掌握花样繁多的花朵剪切、弯曲等造型方法，而且要考虑不同花的不同特性。为延长花期，可以通过在水中剪切根茎的方法防止气泡进入导管，还可以采用燃烧、打碎、药水浸泡根部的方法提高花对水的吸收。

尽管花道技术多种多样，最关键的还是不同人对艺术美的不同认识，即通过插花表现超越其外表的装饰性，展示出自我的精神追求。

“天、地、人”是插花艺术的基本理念，被认为是构成宇宙的三大要素，轻者上升为天，重者下降为地，万物的代表为人，因此天地得以和谐。

三大要素代表大自然，插花艺术也正是展现这种理念，即通过蕴含生命力的花木材料，创造出展现自然美的造型瞬间。

花道采用器皿、工具等物也由于流派、花材的不同而异。

传统花器多为陶瓷，现代还采用金属、木材、竹、玻璃、塑料等材料制成的器皿。

形状方面，花器除了有圆形、四方形、正方形、长方形、菱形，还有壶形、盘式、高脚式的。

所用工具则是花钎、花留、刀子、钳子、锯子、锤子、水壶、两头钉、铁丝等。

