

· 日本文化三题 ·

# 日本的艺伎文化探微

董文玲

(延边大学 人文社会科学学院, 吉林 延吉 133002)

**摘 要:** 艺伎, 作为日本一种特有的社会现象, 在发展过程中逐步融入了传统文化, 从而成为日本传统文化活的载体。艺伎文化作为日本文化的一个方面, 更加突出地体现了日本文化的两大特点——忧伤和唯美。

**关键词:** 艺伎; 忧伤和唯美; 日本传统文化

**中图分类号:** G112 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-2007(2008)01-0043-05

## 引 言

手抱三弦上画楼, 低声拜手谢缠头。

朝朝歌舞春风里, 只说欢娱不说愁。

这是清朝作为中国驻日公使何如璋参赞的黄遵宪, 于 1887 年赴日后, 在《日本杂事诗》中的一首题目为《艺伎》的诗。艺伎作为日本传统文化的活的载体, 是日本古代文化中最典型的标志之一, 有人说, 它应该同富士山、樱花、相扑一样, 一起成为日本的象征。

### 一、近世的日本艺伎

艺伎, 在日语中叫做(geiko), 意思是女艺人, 象征着高贵和典雅, 她们不同于妓女, 她们赖以生存的是精湛的艺术, 而不是身体。艺伎最基本的特点, 就是艺伎所提供的服务主要在于满足异性的精神欲望, 而不是简单的肉欲。艺伎, 是日本女性自食其力的一种职业, 她们是日本男人心中最完美的女人, 是美的象征。

日本艺伎产生于十七世纪, 至今已有三百多年的历史。传说, 艺伎的始祖阿国是日本关西岛根县出云大社的女祭司, 据说她有着非凡的美貌。为了募集木殿的修缮费, 她来到京都, 改革了“念佛踊”<sup>①</sup>, 加入简单的故事情节作为一种演艺公开表演, 在京都、大阪等地引起强烈反响, 甚得

民众欢迎。这一形式成为了歌舞伎的原型, 而“出云阿国”也因此成为艺伎的始祖, 她成为日本妇孺皆知的人物。日本人为了纪念阿国, 特地在位于京都三条大桥旁边的川端通上, 为她树了一座雕像。由阿国在日本历史上和人们心目中的地位, 也可看出艺伎文化在日本的影响<sup>1)(P288)</sup>。

艺伎产生初期, 当时由于伎馆人员不够, 不得不从民间招收一些男子到伎馆内男扮女装, 歌舞助兴, 或收一些社会上的女子, 充当配乐中的击鼓女郎。然而在崇尚大男子主义的日本社会, 温顺尔雅、能歌善舞的女子更能迎合观众的胃口, 博得宾客的欢心, 所以, 直至十八世纪中叶, 男性艺伎渐渐从这个行业中隐退, 艺伎职业才渐渐完全被女性取代, 这一传统也一直沿袭至今。

艺伎产生的地区通常被认为是东京和大阪, 而古京都是日本著名的艺伎聚集之地<sup>2)(P14-15)</sup>。当时正值江户幕府统治时期, 政府对艺伎馆的开设有严格的限制, 通常都是集中在一处。例如, 东京主要集中在新桥、深川, 京都则是集中在祇园一带。艺伎居住的地方称为“廓”, 是在江户时代用围墙围起来的。后来, 围墙没有了, 艺伎聚集的地方改称为“花柳街”。“花柳街”的意思是“花朵和杨柳的世界”, 每个艺伎就像一朵花儿, 美丽的绽放着自己, 同时又像一棵杨柳一样, 优雅、坚韧

收稿日期: 2001-11-01

作者简介: 董文玲(1980-), 女, 辽宁抚顺人, 延边大学人文社会科学学院, 研究方向为日本哲学。

①念佛踊经时的动作舞蹈。

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

和坚强。东京最著名的“花柳街”是吉原,是当时日本最著名的欢乐街,也是日本艺伎最终形成的地方。京都最著名的“花柳街”是岛原和上七轩,是当时幕府特批的艺伎集聚地,现在成了日本著名的艺伎文化博物馆<sup>[2](P15)</sup>。

古代的日本艺伎有些类同于歌舞伎,她们在伎馆或茶屋内给人歌舞助兴进行才艺表演。那时从事艺伎行业的女子大多是为生活所迫,一些穷苦人家将女孩子从小卖给艺伎馆以求得生存。因为艺伎是表演艺术,讲究“童子功”,所以她们从小就接受训练。从十岁开始,经过大约五年的时间,学习文化、礼仪、语言、诗书、琴瑟、鞠躬、斟酒等课程。小女孩通过学习成为雏伎,在艺伎身边受熏陶,而后升为实习艺伎,也称舞伎,开始在茶屋为客人表演。雏伎的人身是不自由的,外出行动要受限制,艺伎馆里等级森严,她们必须服从“妈妈”和“姐姐”。<sup>①</sup>通常情况下,实习艺伎跟着“姐姐”赴席,“姐姐”把她作为自己的“妹妹”介绍给客人,如果“姐姐”是当红名伎,那么实习艺伎很快就能窜红。等到实习艺伎也积累了相当的固定客源,就开始成为正式艺伎。成为正式艺伎有一个仪式,称为“换领”。因为实习艺伎的衣领是红色的,而正式艺伎的衣领为白色。此时,艺伎也要拜访各茶屋,送上印有自己艺名的手绢。

在从实习艺伎到正式艺伎这段时间,所赚的钱要全部交给艺伎馆老板,即使成为正式艺伎后,艺伎也只能拿客人给的小费,艺伎馆负责承担艺伎的吃住花费以及制作和服的费用直到艺伎馆老板赚够了投资,艺伎的收入才归自己。这时的艺伎有多种选择,可以离开艺伎馆,自己独立开业,也可以留在原来的艺伎馆,交付一些饭费和使用艺伎馆名称的费用。当然,如果在此期间认识了一位愿意娶她的男人,她也可以脱离艺伎业,成为一名普通妇女。如果在规定年限以前可以离开艺伎业而成为普通妇女,则要缴付一大笔赎身费。这后一种归宿,可以说是许多古代艺伎的梦想<sup>[1](P293)</sup>。

艺伎作为一种社会现象,它的产生同日本社会本身的历史发展有着密切的联系。

日本艺伎出现的时期是一个武士统治天下的时期,武士是社会的最高阶层,他们享受着美

食和豪华的住宅,比从事农商的人有更多的特权。他们为藩国的领主效忠,并且领取俸禄。随着江户幕府统一了天下,实行了各种政策,稳定的社会环境使农业和商业得到了迅速发展。各种农产品因为丰富的程度日益增加,价格随之大幅度下降。基于这种情况,以领取俸禄为生的武士实际所得到的收入,便相对大大减少。一些下层武士陷入了穷困的境地,他们没有钱结婚,建立家庭。那个时代的日本,整个社会男女比例极不平衡,大约三个男人必须同时争夺一个女人做妻子<sup>[2](P5)</sup>。商人有着精明的头脑,他们利用这样的情况,结合一些民间游艺人的表演特征,很快地形成了商业性的妓馆。随着妓女在武士中的影响增强,最后慢慢地进入了上流阶层的筵席。这样,对妓女的要求也越来越高,商人依据自己对一些风雅艺术的理解,对妓女进行了系统的训练。

## 二、近现代的日本艺伎

近世的日本艺伎发展到明治至二战时期,似乎更应该叫做“艺妓”,因为她就像名称显示的,是艺和妓的结合。日本二战前最富盛名的艺妓,歌剧《蝴蝶夫人》的创作原型,川上贞奴在她的书中称那一时期的日本艺妓为“社会的弃儿”、“日本社会最低贱的阶层”。并且指出那一时期的艺妓同客人是进行肉体上的交易的。川上贞奴在日本非常出名,因为美貌被当时首相伊藤博文垂幸,失去贞操。在日本她一度因为自己是一名艺妓处于社会底层的身份受到不少屈辱。27岁时,她转入全新的职业,成为日本第一位女演员。她可以说是日本第一位国际巨星。她曾在华盛顿为麦金利总统表演舞蹈;在伦敦为威尔士亲王和上层社会人士跳舞;在维也纳国王和俄国沙皇尼古拉二世面前表演过,著名画家毕加索画过她的像<sup>[3](P1)</sup>。川上贞奴的一生展现了日本文化与西方文化的第一次相遇,以及在那个艺妓地位卑微的年代,一些不屈服的妇女为自己的命运抗争的故事。

提到日本二战时期的艺伎,就不得不提中村喜春。1913年中村喜春出生在东京银座一个富裕的家庭。父亲是医生,对子女要求很严格。小时候,中村喜春经常流连于东京的歌剧院和舞馆,她被那些浓妆艳抹的表演者所深深吸引,并

① 通常艺伎馆的负责人叫做“妈妈”,而成年的正式艺伎叫做“姐姐”。

由此对艺伎产生了浓厚的兴趣。十六岁那年,她不顾父母的反对毅然投身艺伎行业,抛头露面,唱歌献艺。她为的是弘扬日本国粹。她是二战前日本惟一能说一口流利英语的艺伎,据说,当年欣赏中村喜春表演的客人大都非富则贵,除了本地的明星和巨富外,出访日本的著名影星卓别林、棒球巨人巴布鲁思和法国画家吉恩科克托等也是她的捧场客。二十七岁那年中村喜春嫁给了一名日本外交官,但婚姻最后以失败告终。后来,她又结了一次婚,不久也因感情不和而分手。二战后,中村喜春重返艺伎界,并以出色的三味琴<sup>①</sup>表演,在当时毫无生气的日本艺伎界站稳脚跟,重新找回自己的位置。1956年中村喜春移居美国,晚年的她仍致力于弘扬日本传统文化,而且凭其写作才能和亲身的经历,推出了关于艺伎的自传等书<sup>[1]</sup>。透过中村喜春光彩照人的一生,我们既可以看到二战前日本艺伎业的引人注目,也能看到二战后受战争影响日本艺伎业的萧条;既可以看到作为一名艺伎人前的风姿绰约,又能看到作为一名艺伎私生活的寂寞与无奈。

美国作家阿瑟·高登创作,著名导演斯皮尔伯格拍摄的,以日本另一位著名艺伎岩崎峰子为创作原型的电影《艺伎回忆录》,里面反映了一名叫“千代”的小女孩儿逐渐成长为著名艺伎“小百合”的故事。这部电影描绘了一个真实的艺伎世界,充满了艺术气息,无限的美感,生存的欲望,成长的艰辛,以及附着在这些之上的人性的残忍。而正当这部电影在全球走红时,作为创作原型的岩崎峰子却把小说作家阿瑟·高登告上了法庭。岩崎峰子指出“高登之所以要将训练有素、举止高雅的艺伎与青楼女子混为一谈,就是为了迎合西方读者的猎奇心理,但此举却是对所有艺伎的侮辱,是在肆意践踏我和姐妹们的清誉。”随后岩崎峰子在其自传《真正的艺伎回忆录》中,讲述了京都祇园甲部这个“女儿国”里的真实生活。艺伎有的不仅是华丽的和服,更多的是华丽和服下刻苦的训练,正是在高强度的练习下,才使艺伎成为了真正的艺者,甚至艺术家。而作为回报,艺伎的收入也是非常丰厚的。在当时的京都,找一名艺伎陪一个小时的费用是每名客人500美元,而约整个晚上费用大约是3000到4000美

元<sup>[2](P21)</sup>。鉴于如此高的收入,艺伎完全没有必要再进行肉体交易。而且邀请艺伎表演的客人往往都不会是市井小民,通常他们非富则贵,有政界高官、企业家、日本文化的研究者以及爱好日本古文化的人。并且一些重要的外交场合或商业谈判也会请来知名艺伎来融洽气氛。岩崎峰子的一生就见过很多国家首脑,美国的福特总统、亨利·基辛格博士、伊丽莎白女王及王夫等等。<sup>[4](P221)</sup>

日本艺伎就是这样,即使是在战乱的年代,也不失其风采,永远独占一席之地,甚至为战争做出不比军人小的贡献,有人说,“如果没有日本艺伎日本的历史就要被改写”。

现代的日本艺伎有“做女人的专家”之称,她们被认为是女人中的女人。无论从长相到心理,她们都与普通女人不同。她们不仅服饰华丽,美艳柔情,歌舞乐器无所不精,更是练就了一副可以和任何男人谈天说地的头脑以及获得各种男人欢心的技巧。艺伎昂贵的和服也是日本无数女人一生的梦想,它的手工精美,款式别致,价钱通常是几十万甚至上百万日元。

艺伎,作为日本最古老的文化之一,在今天依旧存在,也是由诸多原因决定的。

首先,近现代的日本艺伎通常是为这一行业的浪漫情调和艺术性所吸引。在忙碌的现代生活中,竟存在这样一个古色古香,浪漫诱人的世界。现代日本艺伎来自日本全国各地,她们大多是因为喜欢这个行业才进入艺伎圈的。

其次,通常她们热衷于日本的传统文化,书道、茶道、花道……无所不通,对于日本传统乐器三味琴的弹奏更是精湛至极。

再次,作为一名日本艺伎稳定的收入无疑也是众多人愿意从事这项工作的原因。在二十世纪九十年代,一般情况下,一名艺伎一小时能赚1.4万日元,这是固定的出场费。有的艺伎一晚就能赚到五万日元,而日本普通打工族每人一个月的收入也不过是五至六万日元<sup>[1](P335)</sup>。

但相对于十九世纪艺伎业的全盛时期,现代的日本艺伎业却逐渐走向衰退。据统计,十九世纪日本从事艺伎业的人员多达几万人,而现在仅有数百人,且普遍年龄偏大。因为在现代日本人

① 日本传统乐器的一种,因只有三弦而得名,用于演奏日本古典音乐。

心目中,虽然觉得艺伎很了不起,但只要一想到她们将来不能嫁人,只能孤苦终生,或者成为某个人的人,就忍不住悲从中来。有人说,艺伎业在日本已是“夕阳晚唱”,认为她会逐渐消失。但作为日本传统文化活的载体,她真的会像樱花般“春天过后芳菲尽”吗?或许艺伎应该有一些新的体制作为保障,而吸引更多的人从事这一行,来传承日本传统文化。

### 三、日本艺伎与日本文化

日本文化如同一棵树,尽管在其形成和发展中,始终以外来文化为媒介,但它毕竟有自己的根,从绳纹、弥生一直到平成文化,都是在多元的世界文化影响下又保持着自身的特色。

首先,无论日本人,还是日本文化,总体说来都有一个特点,那就是矛盾。这种矛盾当然也渗透到了日本的性文化,主要表现在对性的文雅和粗俗方面。日本人通常给人一种轻柔、温顺、礼貌、规矩的感觉,日本人自己也认为大和民族是一个优雅的民族,所以即使在男女的性问题上,日本人也体现着这样一种精神。在日本男女的性交往过程中,即使是嫖妓,人们也讲究规矩和礼貌,把最粗鄙的动作用一层文雅的外衣遮盖起来。在古代日本的性文化中,还有一个古老的婚姻习俗,就是“夜这”,意思就是由男子夜袭女子进行性生活,天亮时就离开<sup>[5](P90)]</sup>。这样的习俗同日本人中规中矩的一贯作风,是那样的不一致。

日本艺伎本身也是这样一个矛盾体。她们仿佛不食人间烟火,高雅脱俗,她们的房间一尘不染,她们弹奏着日本古老的乐器三味琴,吟唱着日本古老的曲调。不论什么样的客人,艺伎总会给他们最恰当的感情上的抚慰。然而,在艺伎同客人的交往过程中,所付出的感情大部分又都是虚假的,在二者之间是完全体现着金钱的关系的,只不过艺伎本身并不直接收客人的钱,而是由茶屋代收,到月末再统一向艺伎馆结算。

其次,在日本的性文化中,男性永远是绝对的主导地位,而女性通常被化身为妖精、怪物,甚至是一些肮脏的东西。这就决定了男性在性方面的支配地位,他们想让女人完全按照他们的需要而存在。普通的日本妇女只是满足了男性对女性温柔、顺从的需求,而艺伎才貌兼修,既满足了男人对美的需求又可以令男人仰慕她的才华。所以艺伎是日本男人心中最完美的女人。

无论是从历史到现代,妓女这一职业可以说是无处不在的,日本也当然不例外。在日本历史上,卖淫制度最初确立于奈良时代,当时宫中特设“采女部”,从各地募集美女,如果有外国使节来朝,则叫她们侍寝,这是日本最早的娼妓。到了平安时代,出现一种叫“白拍子”的卖笑妇,她们是以歌舞为主,卖淫为辅的妓女。她和日本艺伎颇为相似,可后来迫于生计“白拍子”渐渐流浪各地,以卖淫为主了。日本的娼妓还有“傀儡子”、“桂女”、“汤女”、“游女”等不同形式<sup>[1]</sup>。

日本艺伎是日本传统文化的活的载体,有人因为它有一个“伎”字,就把它等同于妓女,其实艺伎指的并非普通娼妓,它指的是靠艺术而生的特定的艺者,它同娼妓的区别主要在于:日本娼妓大多数是以卖淫为主的,通过出卖肉体来获取自己生存的条件。而且娼妓通常是比较低俗的,男人和娼妓打交道,就是付钱、上床、发泄性欲,他们进行的只是一种肉欲的追求。而艺伎在原则上是只卖艺不卖身的,她们赖以生存的不是身体,而是高超的艺术技能和脱俗的气质修养。只有上层人士才有可能接触到艺伎,在艺伎和客人之间是没有性的接触的,她们只是一种精神上的享受和欣赏。所以对男人而言,艺伎更像是一件完美得无可挑剔的艺术品,精美昂贵吸引眼球,但又不容亵玩。

但是艺伎这一特殊的职业同娼妓又有着微妙的联系:首先,二者的服务对象基本上都是以异性为主。这就确定了无论是娼妓还是艺伎,她们的服务内容都或明或隐的包含男欢女爱的意味。其次,在日本娼妓中,一些高级妓女一般也只和上层人士交往。她们也学习很多文学艺术课程,无论相貌、谈吐,还是琴瑟、歌舞,均不逊于日本艺伎。

日本艺伎从形成到鼎盛,正值日本封建社会后期。这一时期的日本文化亦被称作江户时代文化。这是日本本土原创性文化沉积最长的一个时期。江户时代历时二百六十余年,既是日本封建社会的成熟期也是崩溃期。在当时德川幕府的统治下,社会长期处于稳定的状态,经济繁荣,人民安居乐业,加之一度锁国,致使前近代日本原创性文化异常繁荣,臻于成熟。

当时江户文化的主潮流可以归纳为:第一,中国儒学,特别是朱子学取得独尊的地位,成为

官方意识形态,推动日本精神文化的发展<sup>[6]</sup>。第二,具有日本独特思想的文化,如茶道、花道、书道和艺伎等的创出与繁盛。第三,西方文化的研究与受容。

日本艺伎作为日本传统文化的代表,首先反映了日本文化中的“忧伤情结”。日本的地理位置位于“文明圈”的边缘地带,历史上长期处于强势文化的笼罩下,经常接受外来文化的冲击,可以说日本文化始终处于不断地冲击、碰撞和融合的过程中。这使日本文化一度只是注重形式、不求甚解,以形式的相似来求得文明中心的认同<sup>[2] (P29)</sup>。而江户时期长期的锁国,使日本人开始思考,产生了自己民族特有的文化形式。佛教的浮生若梦、生死无常的教义,影响了日本人的的人生观,使他们具有一种莫名的忧伤。艺伎的世界是一种虚拟的感情世界,游戏人生、游戏感情,在这个不真实的世界里,人们才能完全远离悲伤,彻底获得心灵的放松<sup>[2] (P29)</sup>。如同日本人喜欢樱花一样,樱花最美的时候就是即将凋谢的时候。日本艺伎正是用自己一生的忧伤给人以安慰。

另一方面,日本艺伎也反映了日本传统文化的“唯美情结”。首先日本艺伎的美是毋庸置疑的,早期研究艺伎的日本人矢野恒太说过“艺伎所做的工作是显示美丽气质,向客人展示符合想象中理想女性的风貌。”艺伎的这种美丽不仅要求服饰得体,浓纤得度,而且要求一种整体的气氛,整个房间纤尘不染,在墙上挂起雅致的古画,古朴的花瓶中插上造型别致的插花,营造出一种情趣。在电影《艺伎回忆录》中,对艺伎的描写有

这样一句话“一个女人走路,应当给人以一种小细浪漫过沙堤的印象。”如此精美的描写,给人以极大的享受,让人领略到日本艺伎文化独特的美。其次,日本传统文化更是突显美的,从花道、茶道、书道,到精美的便当、华丽的和服……无处不透出美丽和优雅。

文化可以说是一个民族的灵魂,而日本艺伎是日本古文化的活的载体,她是日本民族保留下来的文化遗产,并且被继承发展。艺伎的身影婀娜多姿,而在她的背后是滚滚红尘,历史会带走一切铅尘,而日本艺伎,承载着日本民族最古老的文化传统,她将永远是一抹诱人的风景,艳丽涟涟。

参考文献:

[1] 池雨花. 雪国之樱——图说日本女性[M]. 北京: 团结出版社, 2006(4).

[2] 宋梦平. 艺伎浮世绘[M]. 北京: 华文出版社, 2006(2).

[3] [英] 唐纳. 川上贞奴——日本最著名的艺伎[M]. 罗顺江、赵学翔译. 昆明: 云南人民出版社, 2006(3).

[4] [日] 岩崎峰子. 真正的艺伎回忆录[M]. 姚雯、陈子慕译. 北京: 金城出版社, 2006.

[5] [日] 茂吕美耶. 江戸日本[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2006.

[6] 李虎. 论东亚三国西学成果差异及其原因[J]. 东疆学刊, 2005(4).

[责任编辑 张克军]

Geisha Culture in Japan

Dong Wenling

(School of Humanities and Social Sciences, Yanbian University, Yanji, Jilin Province 133002, China)

**Abstract:** Geisha culture, a special social phenomenon in Japan, gradually absorbs traditional Japanese culture in the process of its evolution, and therefore, becomes a living traditional cultural carrier. It also strikingly reflects two features in Japanese culture: distress and aesthetics.

**Key words:** geisha, traditional Japanese culture