

人文摄影浅谈

Humanistic Photography: A Brief Introduction

Lecturer : Weike Zhao

March 22, 2025

The Definition of Humanistic Photography

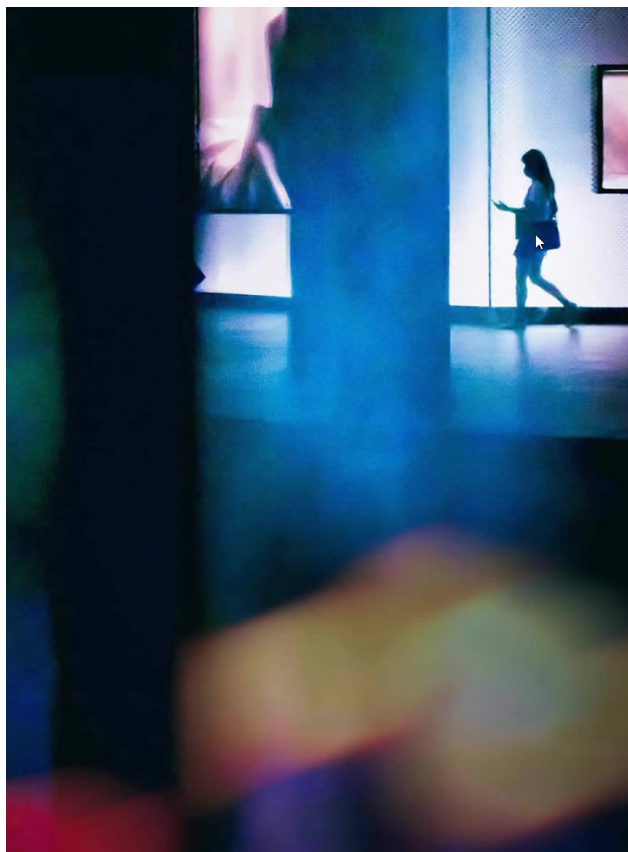
The Characteristics of Humanistic Photography

The Main Concepts and Practices of Humanistic Photography

The Major Schools and Forms of Photography in Humanistic
Photography

人文摄影浅谈

人文摄影的对象是人，因此，有人的照片就是人文照片

人文摄影是一个模糊笼统的概念，主要有以下几个原因

- 定义宽泛
- 与其他类型重叠
- 目的多元化

Beverly Boulevard and La Brea Avenue, Los Angeles, California, June 21, 1975, 1975

The Sony World Photography Awards Open Competition:

1. Architecture (建筑)
2. Creative (创意)
3. Landscape
4. Lifestyle (生活)
5. Motion
6. Natural World & Wildlife
7. Object
8. Portraiture (人像)
9. Street Photography (街拍)
10. Travel (旅游)

在中国，Documentary photography 被官方翻译为“人文摄影”，近年来，被普遍认为这是中国摄影界最大的误区

人文摄影是一个小众摄影

Humanist Photography

1. 文艺复兴的启蒙运动的一种表现形式，强调人的个性解放，人类的生活状态和社会的发展变化

Humanist Photography, also known as the **School of Humanist Photography**,^[1] manifests the **Enlightenment philosophical system** (启蒙运动的的哲理) in social documentary practice based (社会纪实的传统) on a perception of social change (对社会的发展感知) .

2. 属于新闻摄影演绎出来的子类，关注的不是具有新闻价值的报道，而是关注人的日常生活中的言谈举止和风俗习惯。

It can be distinguished from photojournalism, with which it forms a **sub-class of reportage**, as it is concerned more broadly with **everyday human experience, to witness mannerisms and customs, than with newsworthy events**

3.人文关怀和理想主义

A lyrical trend, warm, fervent, and responsive to the **sufferings of humanity** [which] began to assert itself during the 1950s in Europe, particularly in France ... **photographers dreamed of a world of mutual succour** (互相帮助) **and compassion** (互相关心) , **encapsulated ideally** (理想中的) **in a solicitous** (友好) **vision**.

人文摄影的主要特征

- 1. 注重人的情感与故事（以人为本）**：注重情感表达，通过影像传递人物的情感、经历和故事，引发观众共
- 2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）**：强调真实记录，捕捉自然状态下的瞬间，具有强烈的纪实性。
- 3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）**：揭示社会问题，引发公众关注，推动政策和社会观念的进步。

人文摄影 (Humanist Photography)

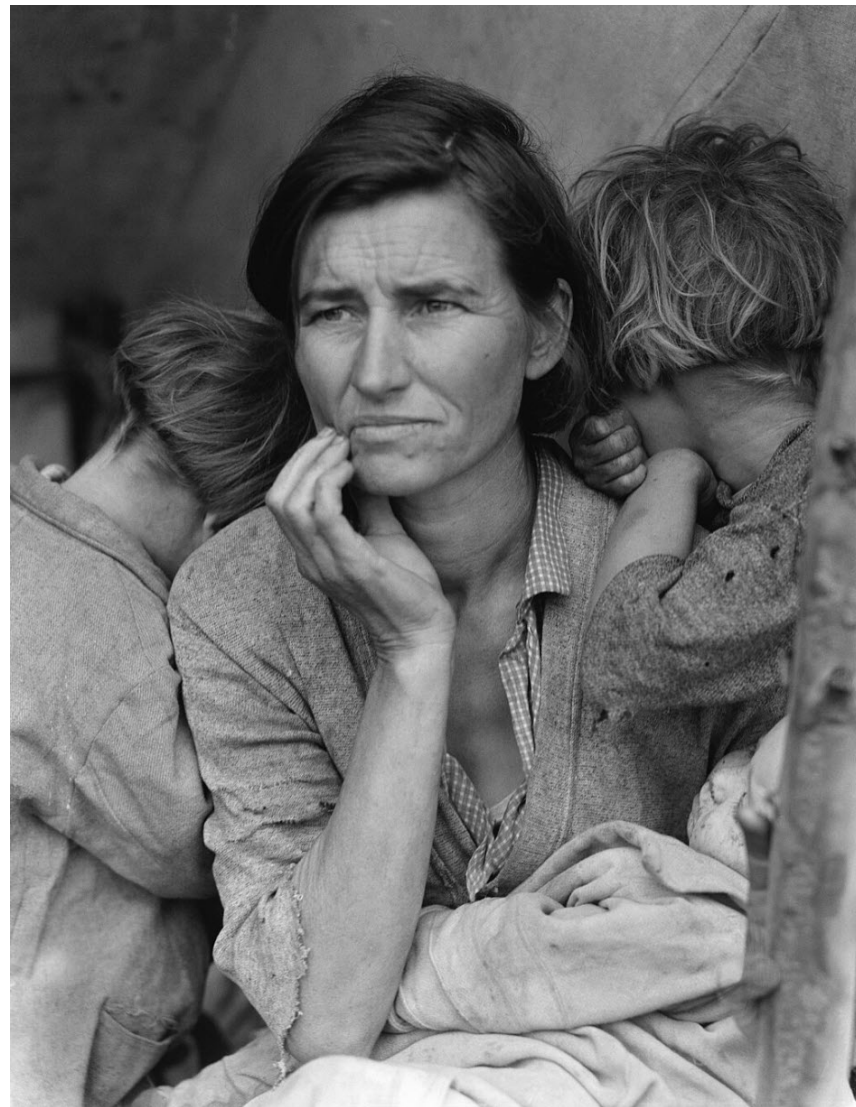
人文摄影 (Humanist Photography)

人文摄影 (Humanist Photography)

人文摄影 (Humanist Photography)

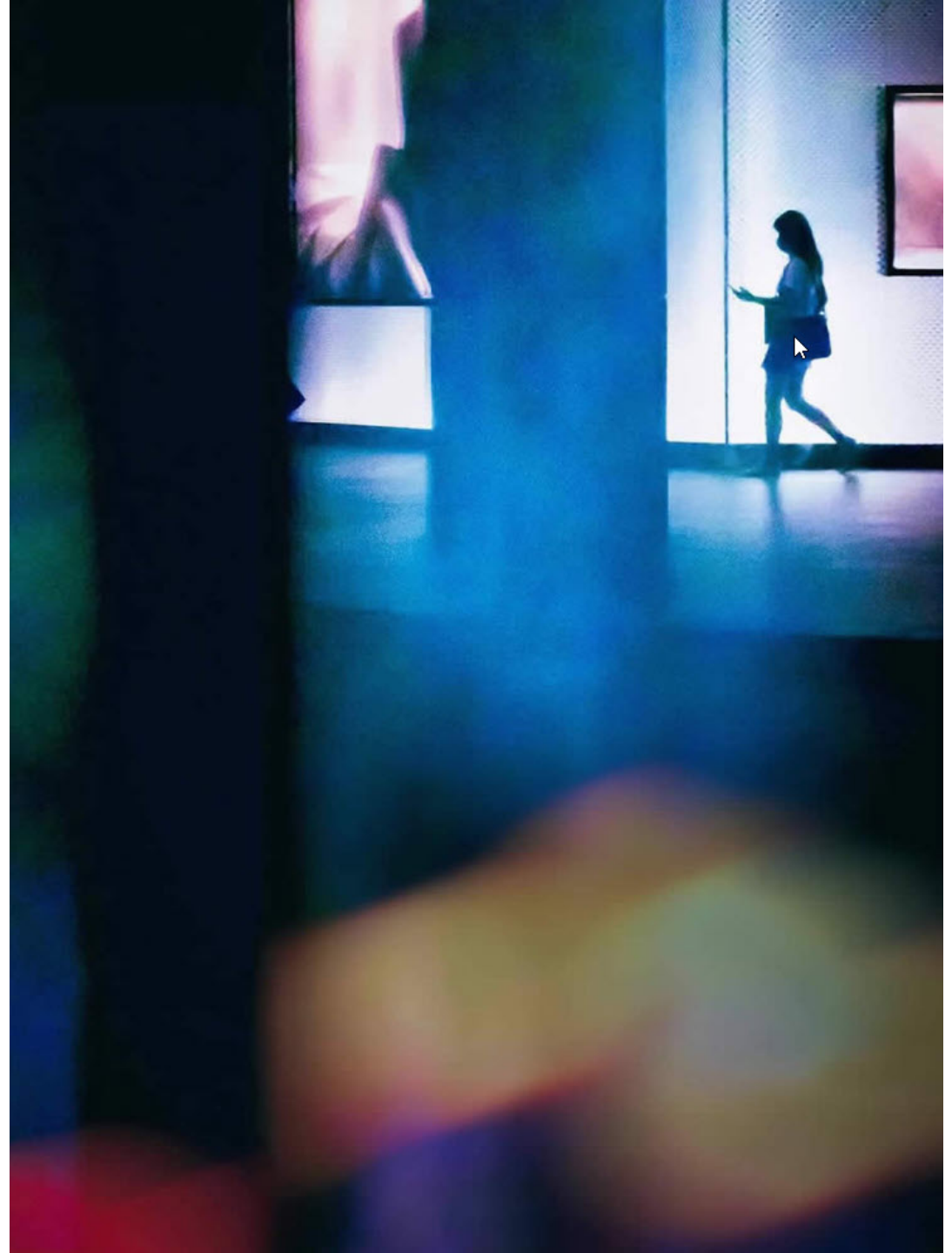

人文摄影 (Humanist Photography)

Lewis Hine, Two of the "Helpers" in the Tifton Cotton Mill, 1909. Gelatin silver print, 4.6 x 6.6 in. The Photography Collections, University of Maryland, Baltimore County (P514)

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

1. 注重人的情感与故事（以人为本）
2. 注重照片的真实与还原（新闻摄影）
3. 推动社会变革（人文关怀和理想主义）

人文摄影的对象是人，因此，有人的照片就是人文照

A.True

B.False

人文摄影的主要理念和实践

勃列松的“决定性瞬间”和摄影与绘画的结合

- 1) 决定性瞬间：布列松认为摄影的关键在于捕捉“决定性瞬间”，即那些短暂且意义深远的时刻。他的作品（实践）以精准的时机和构图著称，展现了事件的高潮和情感巅峰。
- 2) 摄影与绘画的结合：他早年学习绘画，将绘画的构图和美学原则融入摄影。他的作品具有强烈的视觉艺术感，常被比作“用相机作画”

勃列松的理念和实践

Paris, 1952. © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

勃列松的理念和实践

勃列松的理念和实践

勃列松的理念和实践

勃列松的理念和实践

勃列松的理念和实践

人文摄影的主要理念和实践

弗兰克的主观纪实和反传统美学

- 1) 主观纪实：弗兰克认为摄影不仅是客观记录，更应表达摄影者的主观视角和情感。在他的代表作（实践）《美国人》（The Americans）中，他通过独特的构图和光影，展现了美国社会的复杂性和矛盾。
- 2) 反传统美学：他摒弃传统摄影的完美构图和清晰焦点，追求自然、真实的瞬间。他的作品常呈现模糊、倾斜的构图，传达出现实生活的无序感

罗伯特的理念和实践

“Trolley — New Orleans,” 1955. Robert Frank, via Pace/MacGill Gallery, New York

罗伯特的理念和实践

“View From Hotel Window - Butte, Montana,” 1956. Robert Frank, via Pace/MacGill Gallery, New York

罗伯特的理念和实践

“City of London.” 1951. Robert Frank. via Pace/MacGill Gallery, New York

罗伯特的理念和实践

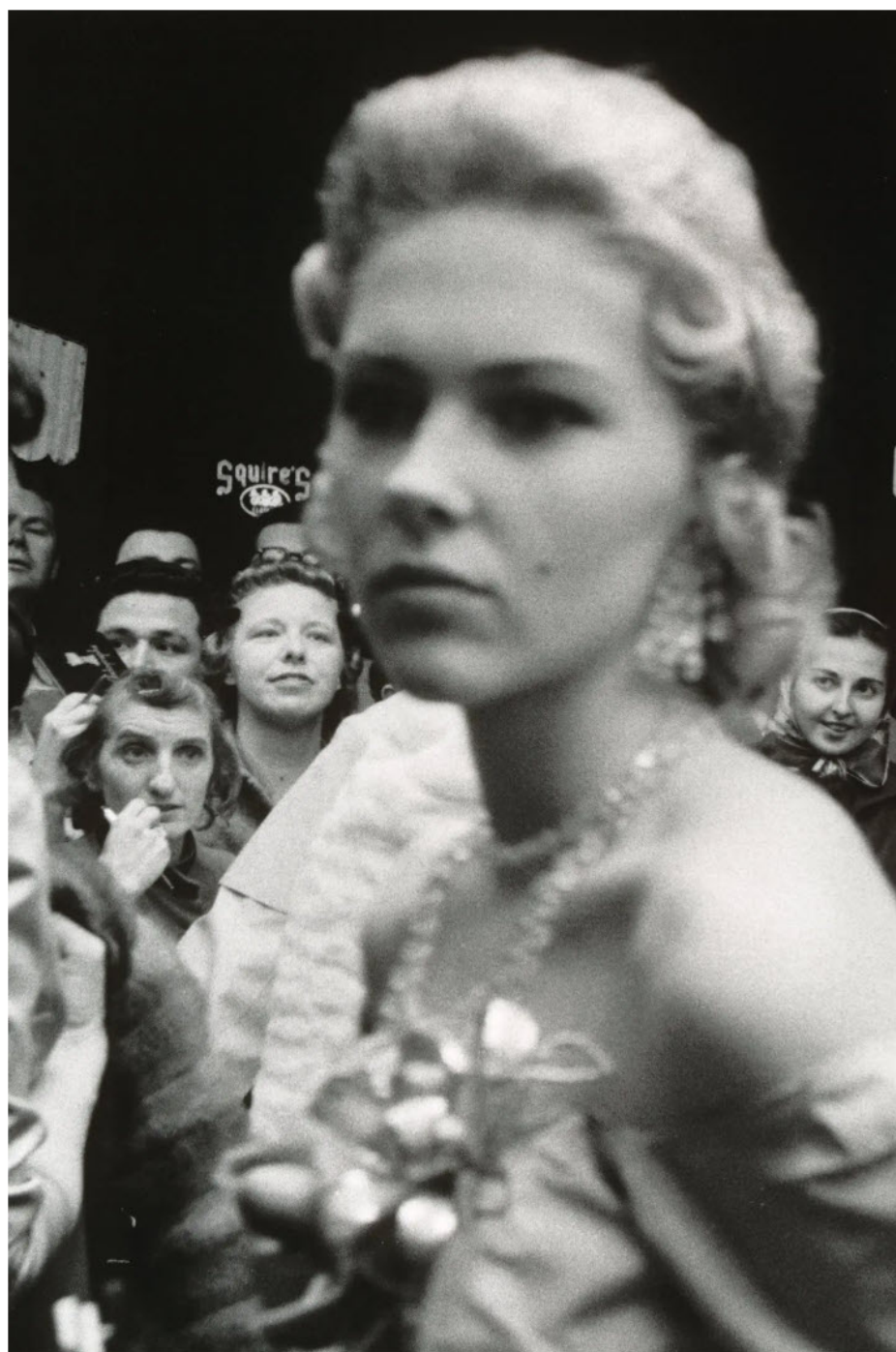

"Charleston, South Carolina," 1955. (From "The Americans.") Robert Frank, via Pace/MacGill Gallery, New York

罗伯特的理念和实践

罗伯特的理念和实践

“Movie premiere, Hollywood,” 1955. (From “The Americans.”) Robert Frank, via Pace/MacGill Gallery, New York

1960年五月版的《大众摄影》对罗伯特的摄影的评论：

“描写病态之人的蹩脚诗歌”，“充斥着怨恨、苦难和狭义的偏见，就如同那些充满瑕疵的相片，毫无意义的虚焦、颗粒，模糊的曝光，歪斜的地平线以及整体的凌乱……”

然而对于年轻一代的摄影师来说，他所引起的怨恨与他们的先锋性以及前途成正比。作家Jack Kerouac描述道：“**这就是我们生活的真相。**”

人文摄影的两个主要流派

画意摄影派- 注重形式和美感

纯粹摄影派 - 注重内容和真实

人文摄影的两个主要流派

画意摄影派- 注重形式和美感

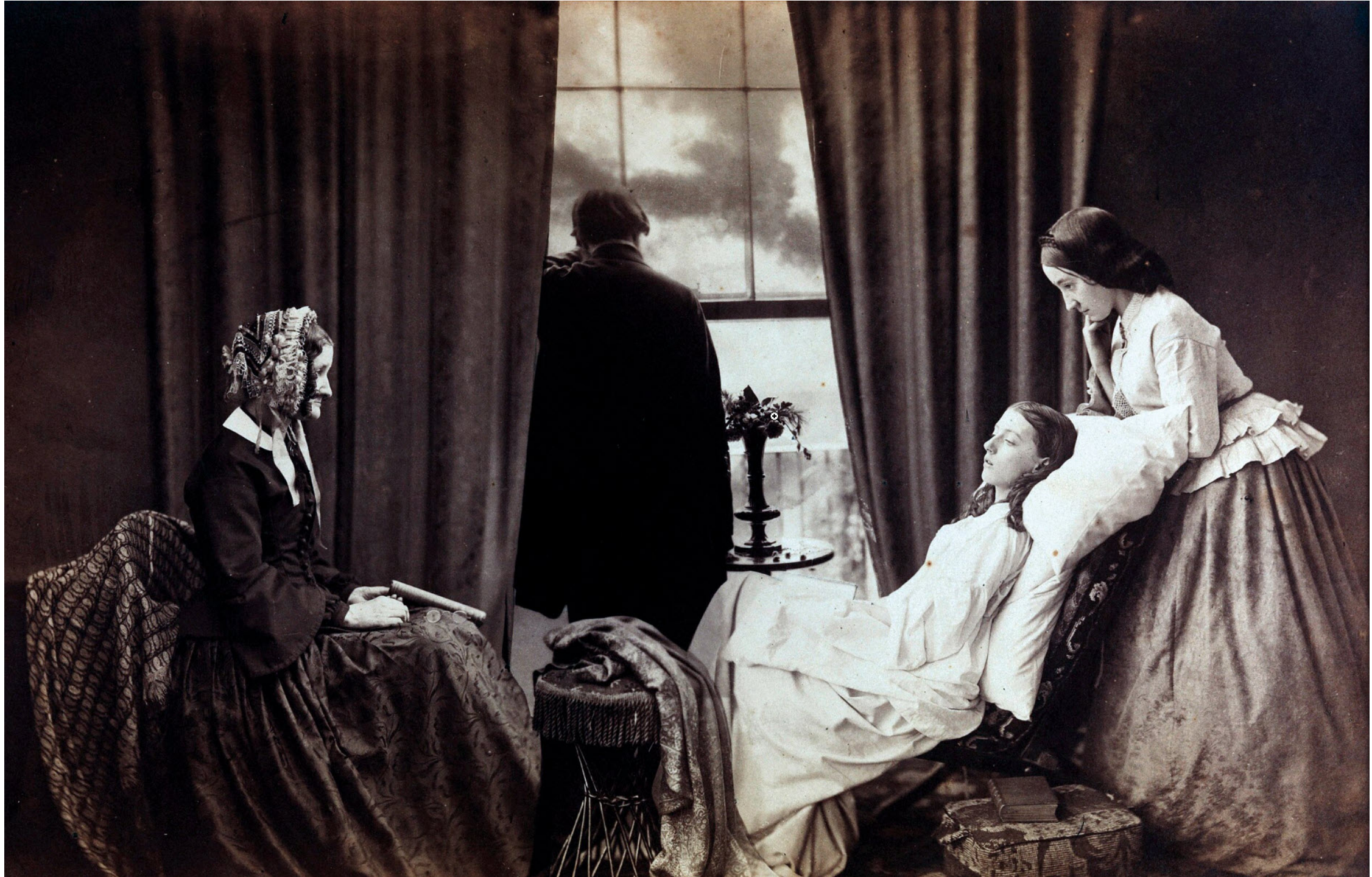
画意派

注重形式和美感

画意派

注重形式和美感

画意派

注重形式和美感

画意派

注重形式和美感

人文摄影的流派

纯粹摄影派 - 注重内容和内容的真实和还原

纯粹派

注重内容和真实

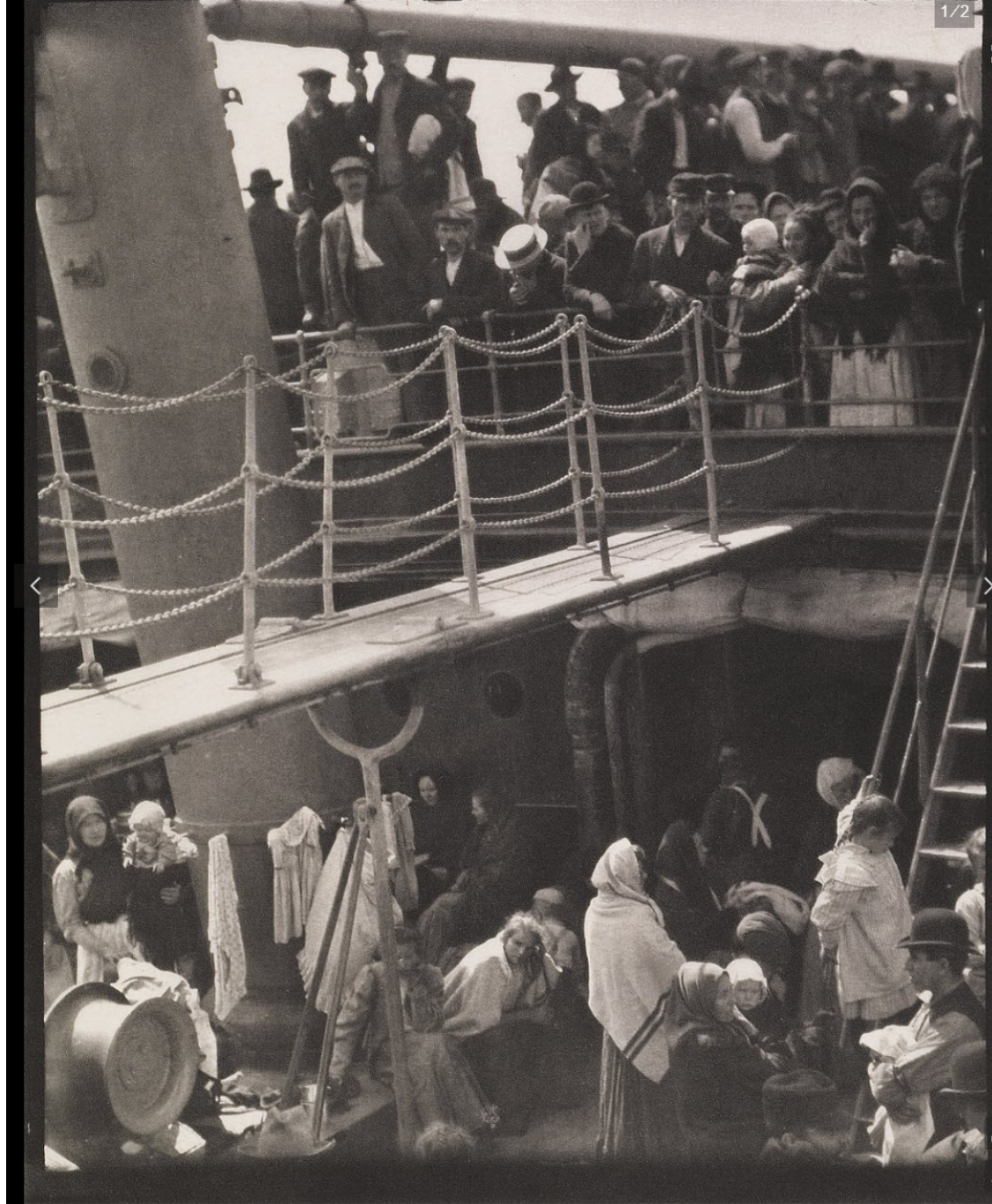

Paul Strand, Young Boy, Gondeville, Charente, France, 1951 © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive.

Fundación MAPFRE Collections

纯粹派

注重内容和真实

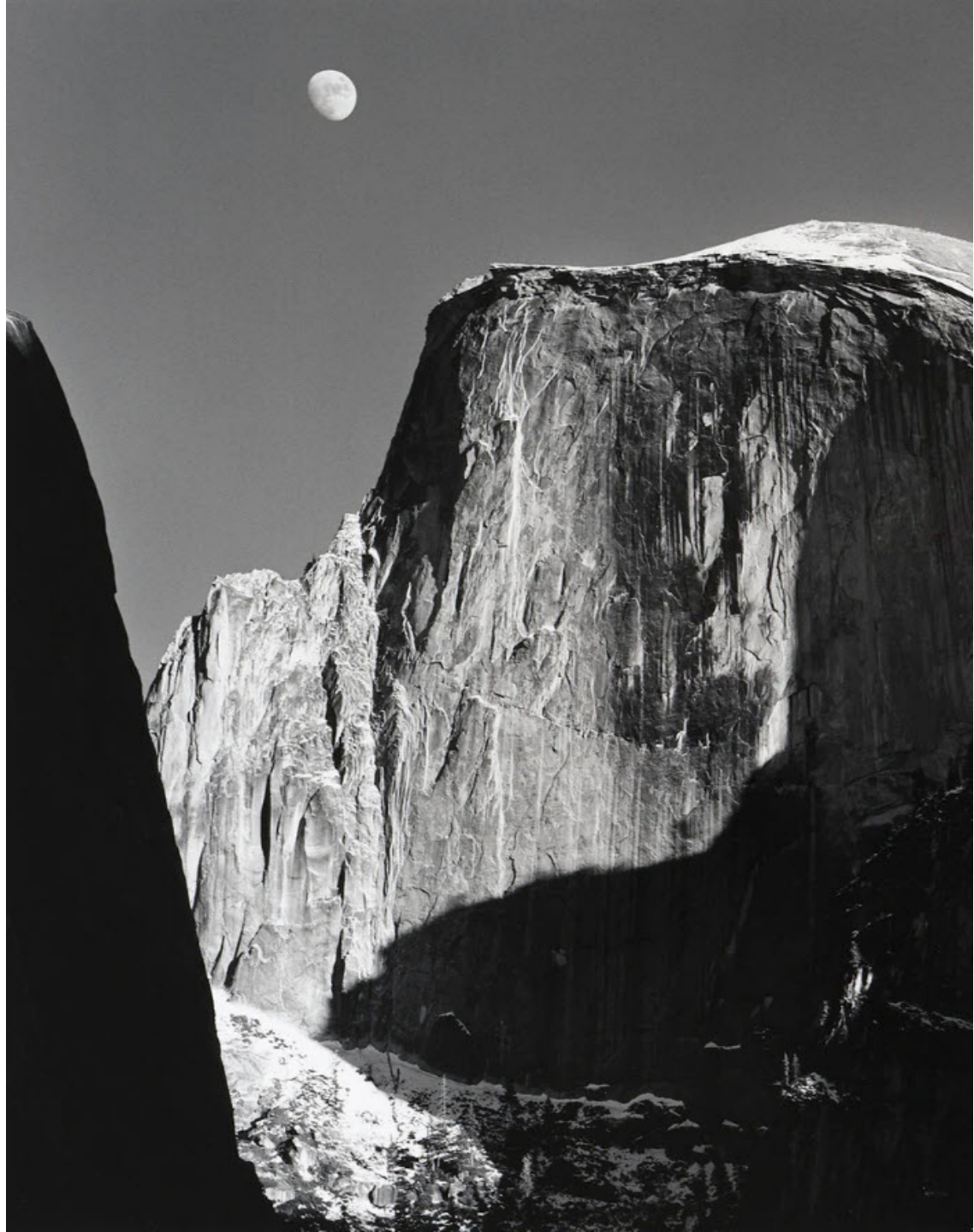

The Steerage (1907) by Alfred Stieglitz. This version was published in the [297](#) magazine in 1915.

[More detail](#)

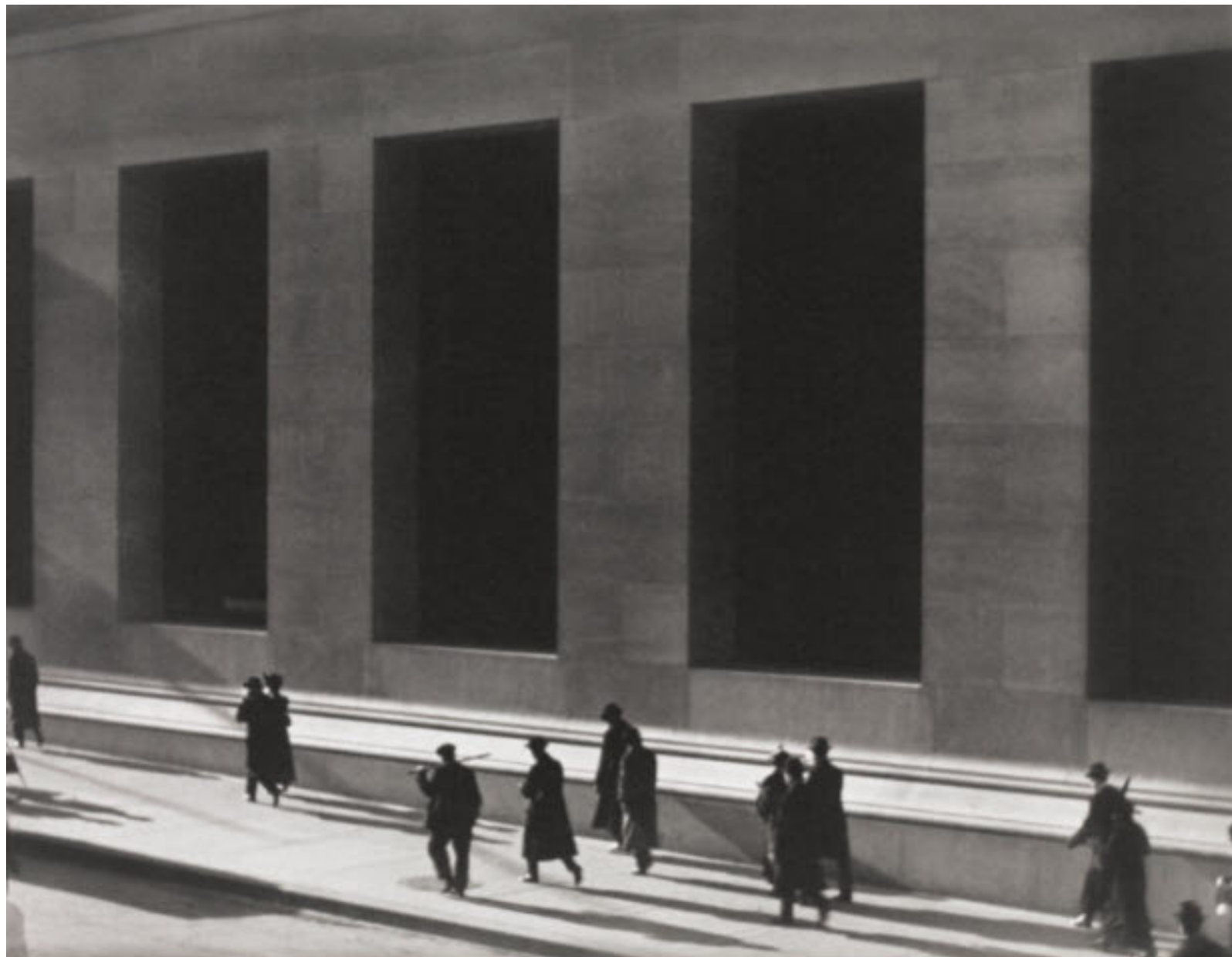
纯粹派

注重内容和真实

纯粹派

注重内容和真实

Paul Strand, Wall Street, New York, 1915 © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive. Fundación MAPFRE

纯粹派

注重内容和真实

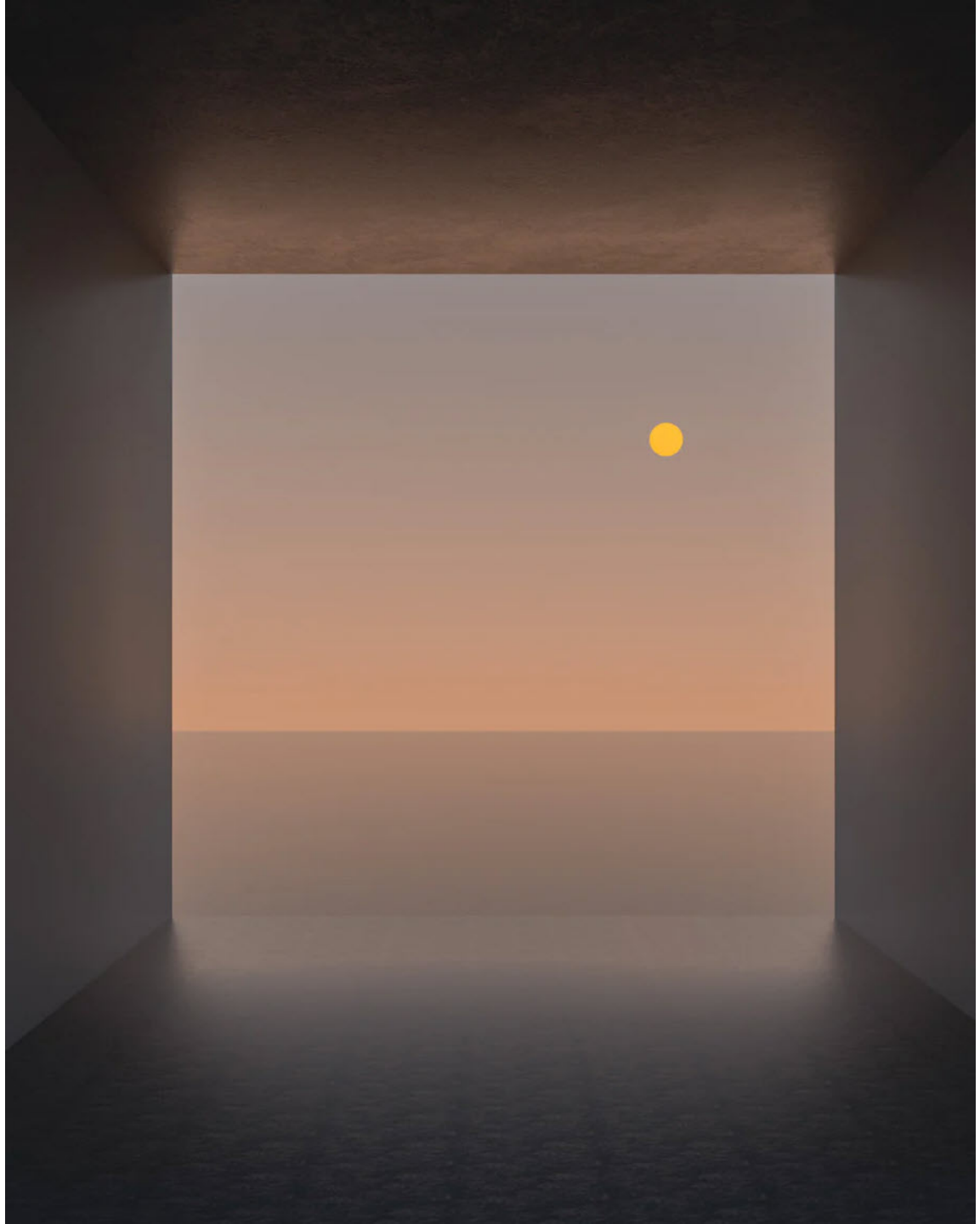
形式摄影

形式摄影并不是一个独立的摄影流派，而是摄影中的一种创作手法或风格，强调对形状、线条、色彩、纹理等视觉元素的关注，弱化主题或叙事性。它常见于抽象摄影、极简主义摄影等流派中，注重通过构图和光影突出形式美感

形式摄影

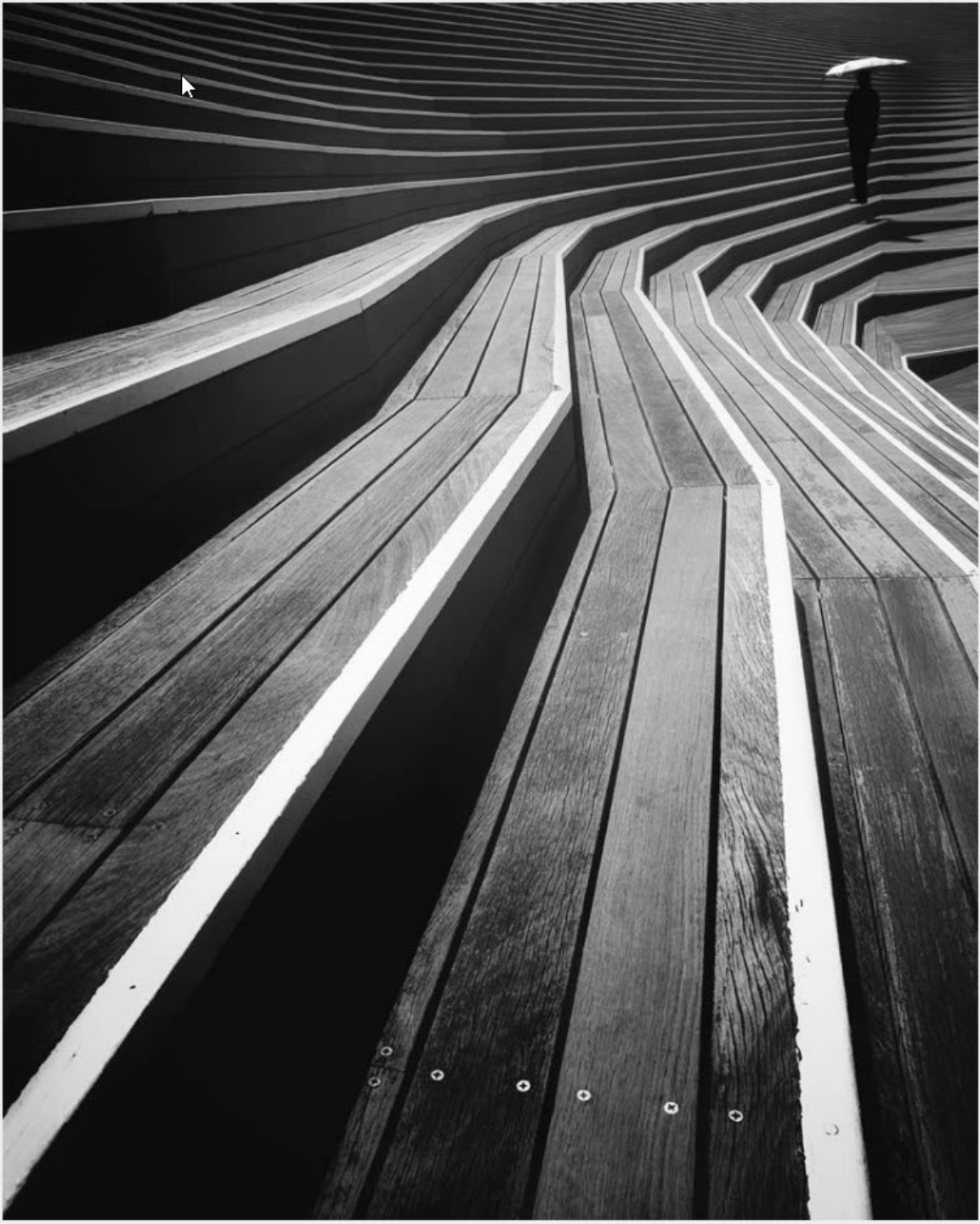
形式摄影

形式摄影

形式摄影

形式摄影的核心特点

1. 强调形式元素
2. 简化与纯粹
3. 注重光影与对比

人文摄影浅谈小结

人文摄影的定义

人文摄影的特征

人文摄影的主要理念和实践

人文摄影中的主要流派和形式摄影