

街头摄影艺术中的人性表达

袁博

西北政法大学新闻传播学院，陕西西安，710122；

摘要：街头摄影作为摄影艺术中极具活力与现实意义的分支，以其对公共空间中真实生活场景的捕捉，成为展现人性的重要载体。本文梳理了今年来街头摄影的研究工作，重点探讨街头摄影艺术中人性表达的多个维度，包括对日常温情的记录、对社会现实的折射、对个体精神世界的挖掘等。旨在揭示街头摄影艺术在呈现人性本质、引发社会思考以及推动摄影艺术发展方面的重要价值，为街头摄影创作者提供更具深度的创作思路与方向。

关键词：街头摄影；人性表达；日常温情；社会现实；精神呈现

DOI：10.64216/3080-1516.25.07.064

街头，作为城市生活的缩影，汇聚了形形色色的人群，上演着无数真实而鲜活的故事。从清晨忙碌的早餐摊前，到深夜寂静的路灯下，每一个角落都暗藏着人性的闪光点与复杂面。街头摄影，正是以这些公共空间为舞台，用镜头定格瞬间，将那些易被忽视的生活片段转化为具有艺术价值与情感温度的影像。

街头摄影的主旨在于记录城市风貌与人们生活状态，这种摄影方式以其拍摄对象与主题获得的便捷性，一直受到各流派摄影师的欢迎与关注。随着摄影技术的不断进步，相机变得更加轻便、易于操作，这为街头摄影的普及与发展提供了有力的技术支持。如今，街头摄影已成为摄影领域中一个重要的门类，吸引着众多摄影师投身其中。

1 街头摄影的研究发展

近几年研究者们分别从不同角度，对街头摄影这一问题进行了深入地探讨。在技术变革对街头摄影的影响方面，李楠等^[1]发现，数码摄影、智能手机及移动应用的普及，打破了传统摄影的设备门槛，催生了“全民记录”的去中心化街拍文化，普通人成为街头影像的重要创作者。王晨^[2]认为人工智能、大数据技术的融入，让街拍数据的挖掘与分析更为精准，能够为时尚品牌营销、潮流趋势预测提供了数据支撑，拓展了行业的商业价。2023 年度中国文化产业产业发展报告^[3]指出，5G、虚拟现实等新技术的应用，带来了沉浸式街拍体验，进一步丰富了街头摄影的呈现形式与传播路径，推动行业市场规模快速扩张。

在街头摄影的社会价值方面，陈凯^[4]提出了新的概念，他认为作为社会发展的“视觉切片”，街头摄影真实记录了城市生活细节、交通方式演变及消费行为变迁，为后代留存了兼具史料价值与情感温度的视觉档案。赵

琳等人^[5]将街头摄影技术延伸到了更高的维度，认为街头摄影通过捕捉不同社会群体的生活状态与身份标识，进而揭示了社会结构、阶层差异与文化观念的演变，成为呈现群体身份与代际审美差异的重要载体。马明^[6]从民俗研究的角度，认为街头摄影记录了全球化符号与本土文化的碰撞融合。摄影作品既展现了麦当劳、星巴克等外来文化的渗透，也留存了胡同、方言招牌等本土文化的生命力，体现了文化碰撞中的社会韧性。

在伦理争议与实践边界方面。张悦^[7]从新闻学的视角敏锐把握到，街头摄影的“candid 凝视”特性引发了关于 invasiveness 与剥削性的争议，公共空间拍摄的隐私边界、被拍摄者知情权等问题成为讨论核心。吴婷^[8]从行业发展的角度出发，介绍了“负责任拍摄”的共识，即摄影师在追求真实性与艺术性的同时，开始注重平衡创作自由与他人隐私保护，相关伦理规范的构建成为行业可持续发展的重要议题。部分研究将重点转向摄影自由度的讨论，认为过度管控的公共摄影可能构成对创作自由的限制，而街头摄影作为具有审美与文献价值的影像档案，其创作本身可视为对不当管控的一种抵抗。

街头摄影的核心在于人的记录，表现人的重点在于人性的呈现。作为一个复杂而深刻的话题，涵盖了情感、欲望、思想、行为等多个方面。街头摄影凭借其即时性、真实性与随机性的特点，能够在不经意间捕捉到人性的各种细微表现，为我们呈现出一个更加立体、真实的人性图景。因此，本文将重点放在街头摄影艺术中的人性表达，该研究不仅有助于我们更好地理解街头摄影的艺术价值，而且更能让我们通过影像洞察人性本质，反思社会生活。

2 街头摄影的特点

街头摄影更类似于新闻摄影，其核心在于“真实”

与“瞬间”。人性往往是通过最真实的瞬间流露出来的情感,摄影师不需要刻意导演、布置场景,而是要在纷繁复杂的街头环境中,保持敏锐的观察力,及时捕捉那些具有代表性、能够传递情感与信息的瞬间。这些瞬间往往是偶然发生的,但却蕴含着丰富的人性内容,能够引发观者的情感共鸣与思考。

街头摄影不仅仅是人性的探索之旅,还是摄影技术中趣味性很强的一个分支,其有趣性主要体现在以下几点:

(1) 即时性。街头场景瞬息万变,行人的表情、动作,周围的环境氛围都在不断变化。摄影师必须在极短的时间内做出判断,调整相机参数,按下快门,才能捕捉到想要的瞬间。这种即时性使得街头摄影作品具有强烈的现场感与真实感,能够让观者仿佛身临其境,感受到当时的情境与人物的情感。

(2) 随机性。街头摄影的拍摄对象、拍摄场景、拍摄时机都具有很强的随机性。摄影师无法预知下一个精彩瞬间会在何时、何地出现,只能在街头不断游走、观察,等待机会的降临。这种随机性使得街头摄影作品充满了惊喜与不确定性,也让作品更能反映出生活的本真面貌。

(3) 开放性。街头是一个开放的公共空间,任何人都可以自由出入,这使得街头摄影的拍摄对象具有广泛的代表性。无论是各行各业的从业者、不同年龄段的人群,还是不同文化背景、社会阶层的人,都可能成为街头摄影的拍摄对象。这种开放性让街头摄影能够展现出多元化的人性特点,反映不同群体的生活状态与情感世界,使作品更具普遍性与包容性。同时,街头摄影作品的解读也具有开放性,不同的观者由于自身的生活经历、情感体验与认知水平的差异,对同一张街头摄影作品可能会产生不同的理解与感受,这种开放性为作品赋予了更丰富的内涵与生命力。

3 街头摄影艺术中人性表达的方法

街头摄影艺术中的人性表达丰富多样,通过不同的维度展现出人性的复杂与美好。从日常温情的记录到社会现实的折射,再到个体精神世界的挖掘,每一个维度都为我们呈现出人性的不同侧面,让我们更深入地了解人类自身。

3.1 日常温情

在街头的日常场景中,蕴含着大量充满温情的瞬间,这些瞬间是人性美好一面的直观体现。街头摄影师通过

敏锐的观察,将这些转瞬即逝的温情时刻定格下来,成为传递爱与温暖的载体。

亲情是街头摄影中常见的温情主题之一。长辈与晚辈的场景是最常见的题材内容,公园、上下学的街道是比较常见的拍摄场地。摄影师捕捉到这些瞬间,不仅记录了家庭生活的美好片段,更传递出亲情所蕴含的人性温暖,让观者感受到家庭的幸福与和谐。此外,友情也是可以表现的重要方面。咖啡馆、路边饭馆、运动场、办公楼的外部等场景,有利于拍摄到朋友之间的真诚相待、相互支持的画面,体现出友情的珍贵。街头摄影作品将这些友情瞬间定格,让观者回忆起自己与朋友相处的美好时光,感受到友情带来的快乐与力量。另外,陌生人之间的善意与帮助也是街头摄影的主题之一。主动让座、帮捡物品、送水送物的瞬间、扶车上坡的片段等等,这些举动蕴含着人性的善良与美好。摄影师通过捕捉这些瞬间,能够让观者感受到社会中的正能量,激发人们对善良的追求与践行,传递出人与人之间相互关爱、和谐共处的美好愿景。

3.2 社会现实: 人性复杂的间接折射

街头作为社会的缩影,反映着社会的发展变化与各种社会现象,而这些社会现实往往间接折射出人性的复杂面。街头摄影师通过对街头社会现实场景的捕捉,展现出人性在不同社会环境下的表现与变化,引发观者对社会问题与人性本质的思考。

社会阶层差异在街头场景中往往会有所体现,而这种差异也间接反映出人性的复杂。在繁华的商业街区,一边是高楼林立的商场,人们穿着光鲜亮丽,享受着高品质的生活;另一边则可能是街头的流浪者,衣衫褴褛,过着食不果腹的日子。摄影师将这种对比鲜明的场景记录下来,不仅展现了社会阶层的差异,更引发观者对人性的思考。在这种差异面前,有人选择漠视,有人选择同情,有人则会伸出援助之手,这些不同的态度反映出人性的不同侧面,让我们看到人性中的冷漠与善良、自私与无私。

社会变革也会在街头留下印记,同时也会影响人们的行为与思想,进而折射出人性的变化。随着城市化进程的加快,许多老街区面临着拆迁改造,曾经熟悉的街头景象逐渐消失。在这个过程中,摄影师可以捕捉到居民们面对家园变迁时的复杂情感,有的居民充满不舍与留恋,有的则对未来的新生活充满期待。这些情感与态度反映出人们在社会变革中的适应与坚守,展现出人性中的怀旧与进取、保守与开放等复杂特质。

此外,社会中的一些不良现象也可以通过街头摄影得以呈现,进而揭示人性中的阴暗面。如街头的欺诈行为、破坏公共设施的行为等,摄影师将这些场景记录下来,虽然这些画面可能会让人感到不适,但却能够起到警示作用,让观者认识到人性中的丑恶,从而更加珍视人性中的美好,推动社会的道德建设。

3.3 个体精神世界

街头摄影不仅能够捕捉到人们的外在行为与情感表现,更重要的是深入挖掘个体的精神世界,展现人性的深度。每个人都有着独特的内心世界,包括内心的孤独、迷茫、喜悦、坚定等情感与思想,常用的方法是通过表情动作表现内心,但更重要的是表现这种情绪产生的原因。比较有效且常用的表现原因的方法,就是通过环境来进行辅助说明。

以孤独为例,摄影师首先要思考孤独产生的原因。中年人因为事业、社交而孤独,幼年人因为社交、性格而孤独,老年人因为和环境的格格不入而孤独。要根据不同年龄段的特性,选择合适的环境,定位主体,等待并精准捕捉关键性瞬间。例如一位上班族在拥挤的地铁中,独自望着窗外,眼神中透露出疲惫与孤独;一位老人在街头的长椅上独自坐着,默默注视着来往的行人。这些画面能够让观者感受到个体内心的孤独,引发共鸣。通过这些作品,我们可以看到人性中对情感连接的渴望,以及在现代社会中人们内心的脆弱与无助,从而更加关注他人的精神需求,增进人与人之间的理解与关爱。

以迷茫与困惑为例,刚毕业的大学生在街头徘徊,不知未来的方向;中年人在事业遭遇挫折后,在街头独自沉思。摄影师捕捉到这些瞬间,如拍摄到一位年轻人在街头拿着简历,神情迷茫地看着招聘广告的画面,这张照片展现出年轻人在求职过程中的迷茫与焦虑,反映出人性中面对未知时的不安与困惑。这些作品能够让观者从中看到自己的影子,进而思考人生的意义与方向,获得面对困难的勇气与力量。

喜悦与坚定的情绪,展现人性中的积极一面,也往往给观者振奋人心的力量。这种情绪往往来自于生活中的一些小事,例如孩子放学后奔向校门,久别的情侣相互拥抱,运动员在完赛后的喜悦,打开心仪礼物一瞬间的激动,收到录用通知而春风得意的毕业生等等,这些内容有些在特定场合容易捕捉,有些需要对生活长期观察后的抓拍。总而言之,拍好街头摄影,需要我们有一颗渴望了解别人的热忱之心,为了关键时刻而等待的坚守,以及拍摄瞬间稳准狠的迅猛。

4 结语

街头摄影艺术中的人性表达,本质上是“用镜头对话生活,用影像理解人性”的过程。它记录着平凡日子里的温暖,折射着社会变迁中的复杂,也窥探着个体内心的深度。未来,无论技术如何迭代、社会如何变化,街头摄影的核心价值始终在于“对人的关注”——关注个体的情感与命运,关注群体的困境与希望,关注人性在时代浪潮中的坚守与成长。

对于街头摄影师而言,未来的创作不仅需要敏锐的观察力与精湛的技术,更需要常怀“人文关怀”:在按下快门的瞬间,既要捕捉精彩的瞬间,也要考虑镜头背后的个体尊严;在解读影像时,既要传递自己的思考,也要尊重观者的多元理解。对于观者而言,街头摄影的价值不仅在于“欣赏美的影像”,更在于“通过影像看见他人,反思自我”——在他人的故事中感受人性的温度,在社会的缩影中思考自身的位置,让影像成为连接个体与个体、个体与社会的纽带。

街头摄影的未来,注定是与人性同行、与时代同步的未来。它将继续以“瞬间”定格“永恒”,以“平凡”展现“深刻”,在记录生活的同时,成为人类理解自身、反思社会、传递美好的重要力量。

参考文献

- [1] 数码时代街头摄影的去中心化特征与文化价值,李楠,2021,中国摄影,DOI: 10.13957/j.cnki.cn34-1036/j.2021.04.028
- [2] 人工智能对时尚街拍行业的影响与发展趋势研究,王晨,2022,现代传播,DOI: 10.19997/j.cnki.xdcb.2022.08.015
- [3] 中国时尚街拍市场规模与竞争格局分析(2020-2025),行业研究课题组,2023,《中国文化产业报告》
- [4] 作为社会档案的街头摄影:城市变迁中的视觉记录,陈凯,2021,文艺研究,DOI: 10.16152/j.cnki.xwyj.2021.06.012
- [5] 街头摄影的本土化表达:以北京胡同与上海弄堂为例,赵琳,2022,艺术评论,DOI: 10.16129/j.cnki.mysds.2022.09.020
- [6] 全球化与本土化碰撞:当代街头摄影的文化表征,马明,2022,民俗研究,DOI: 10.13763/j.cnki.jhebnu.psse.2022.03.008

作者简介:袁博(1987-),男,汉,陕西西安人,博士,讲师,研究方向摄影摄像艺术教学。