

中国人本

纪实在当代

CHINAISM

IN CHINA

A CONTEMPORARY

RECORD OF

PHOTOGRAPHY

当代影像丛书
CONTEMPORARY PHOTO & VIDEO SERIES

中国大本

HUMANISM IN
CHINA — 纪实在当代
A CONTEMPORARY RECORD OF
PHOTOGRAPHY

主编 王璜生 胡武功

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国人本：纪实在当代/王璜生等编.—广州：岭南
美术出版社，2003.12

ISBN 7-5362-2846-5

I. 中... II. 王... III. 摄影集—中国—现代
IV. J421

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第112133号

“中国人本——纪实在当代”展览

2003.12.12—2004.1.10

策展人 安 哥 胡武功 王璜生

主 办 广东美术馆

承 办 FOTOE.COM

展览设计 邵 珊 潘 璠 展览平面设计 张 红

中国人本——纪实在当代

主 编 王璜生 胡武功

执行主编 蔡 涛 邝锦琼

统 筹 蒋 悦 区 进

编 务 李 萍 郭晓彦 许 可

翻 译 罗晓华 Victoria Durrer

编 排 谢昌华

译 审 宫 齐 王海樱

装帧设计 唐 薇

责任编辑 阎义春 谢 耿

ISBN 7-5362-2846-5

出版发行 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075)

经 销 全国新华书店

制 图 广州集成图像有限公司(FOTOE.COM)

制 作 广州公元传播有限公司

印 刷 广州伟龙印刷制版有限公司

版 次 2003年12月第一版

2003年12月第一次印刷

开 本 889×1194mm 1/12 40.75印张

定 价 300.00元

前言 · 王璜生 / Preface by Wang Huangsheng	4
策展人语 · 胡武功 / The Curators and Organizers' Words by Hu Wugong	8
第一部分 论文 Part One Essays	
影像后的历史含量 · 鲍 昆 / Chinese Documentary Photography by Bao Kun	14
老百姓的图像史记 · 邓启耀 / Image History Record for Common People by Deng Qiyao	18
生存空间的符号与姿态 · 陈卫星 / The Symbols and Postures in the Being Space by Chen Weixing	24
人性表现的历程 · 石宝琇 / The Course of Representing Human Nature by Shi Baoxiu	30
中国纪实摄影的历程 · 司苏实 / Exploration and Basic Characteristics of Chinese Photography by Si Sushi	34
发掘记忆 沉浸历史 平凡纪实 · 王 瑞 / Find Memory, Find History, Record Truth by Wang Rui	40
在纪实中高扬人的旗帜 · 颜文斗 / Emphasizing Humanism in Reality by Yan Wendou	44
面对城市 · 顾 铮 / Face to the City by Gu Zheng	48
为了人本的影像 · 王 征 / Images of the Nature of Human Beings by Wang Zheng	54
纪实摄影——发现或创作 · 江北战 / Documentary Photography: Discovery or Creation by Jiang Beizhan	58
视框与脉络：两岸摄影文化现况的省思 · 吴嘉宝 / Framework and Development: Reflections on Contemporary Photography in China by Wu Jiabao	62
他们说—— · 林 黎 / They Are Saying... by Lin Li	68
第二部分 作品 Part Two Works	
主题一：生存 / Theme One: Existence	75
主题二：关系 / Theme Two: Relationship	177
主题三：欲求 / Theme Three: Desire	275
主题四：时间 / Theme Four: Time	381
其他 Others	486

前言

王璜生（广东美术馆馆长）

人类的文明发展不断地发明和解决新的技术及应用难题，而新的技术的出现和完善也引发了人类产生新的文明形态，包括对世界新的认知方式、感受方式、思维方式和表达方式；同时，有些新技术的突出贡献更在于直接地记录这文明的形态和发展。摄影技术的出现正是人类文明发展的新结果，同时开始了它以新的直观而“真实”的方式记录人类文明发展的历史使命。

这里所用的“真实”之所以加上引号，正想说明“真实”是有限度的，尤其在人类文明发展的不同历史阶段。我们曾经被教导或不自觉地面对摄影机镜头而摆出我们都需要 的姿势和表情，当面对镜头我们就有一种特别的感觉，而且我们已习惯于这样的感觉并认为它就是“真实”的；同样，我们一拿起摄影机，我们也习惯于去记录被教导和暗示可能被记录下来的“真实”。

然而，即使“真实”是有限度的，但人类在认识真实、记录真实、表达真实的欲望追求的历程上，却从没有间断和停止过，而且，人类更希望通过这种欲望的追求和表达以探寻和接近人之本，以达人之生存的人性化和个性化的理想境界。这是一个漫长而艰难的历程。

“中国人本——纪实在当代”大型摄影展的策划和组织正是基于这样的人文思考。

20世纪中国的追求现代性和渴望现代化的过程，从某种意义上讲，可以被表达为中国社会生活人性化和个性化的过程。人类社会中，不同特质的文化体系之间，无论差异多大，但人性化和个性化的追求、表达和实现，这都是其共同的秉性和价值所在。

新中国成立以来，中国人的生活进入了一个新的历史阶段。尽管这一历史阶段曾经有过不少集体生活政治化、有碍人性和个性

发展的曲折路程，曾有过不少因人性的残灭和个性的断裂而悲欢离合、痛悔莫及的事件，但是，中国人在追求人性的完整和个性的显现方面，从没有自我放弃过。无论是有着强烈历史责任感和启蒙意识、有社会良知和忍辱负重的知识分子、文化人；或是生活于社会底层，为基本生存需求和欲望而活着的苍生百姓，大家都有着自己的一套“活法”，并在自己的“活法”中寻找和表达不同的层与面的人性和个性的可能性和价值所在。特别是进入邓小平时代之后，随着制度改革、民主重建、文化开放、经济活力激增，对外交流日趋频繁，中国社会生活的人性化和个性化的程度空前提高，宏观层面的社会巨变折射于社会各阶层个体生存的层面，表现出种种无限生动，丰富多彩的个性化情态。

“中国人本——纪实在当代”摄影展的主题是“人性化中国，个性化中国”。以“中国人本”为标题和展览定位，来自于三层意义的思考：一，借助摄影特有的真实性，记录、浓缩、还原中国人本真的生活情态，以广泛而真切细节表现不同历史阶段的人文内涵，展现社会生活中的人的作为和价值；二，以丰富、自由、多元的个人化视点，表现对中国人的个体存在的复合观察，提供社会影像学意义上的丰富的“中国人标本”；三，着重强调、倡导和传达中国当代人文界，尤其是当代纪实摄影界的人本主义取向和人文关怀精神。

展览从四个方面，以四个部分来结构和阐释“人性化中国，个性化中国”这一主题，分别为“生存”、“关系”、“欲求”和“时间”。希望通过独立、真切、感性记录当代人本真的生存和生活状态；反映自然与人类、环境与人类、社会与个人，以及人与人等之间的种种关系、纠葛；表现普通人在自然与社会活动中，以及在非常态状况下天性、本能与生命表达的种种欲望；描述与时间有关，与时尚有关的人性张扬的情态等，来反映中国人性化和个性化的历程。

这一展览策划筹备了一年多时间，几位策展人和组织者四处出击，看片选片调片，根据本次展览的策展理念，从一千多位摄影家十万多张照片中精选了600余件作品入选本次展览，摄影家共有250位，作品的时间跨度从1951年至2003年半个多世纪，较多作品集中在1978年改革开放以来。这次展览从参展摄影家和作品的数量及范围，参展作品的时间跨度，以及作品的入选原则和策展理念等，都堪称是一项巨大的富于挑战性的文化工程。

而作为这一巨大文化工程的一个重要组成部分——当代摄影的收藏，广东美术馆迈出富有建设性的一步。广东美术馆一直将自身性质定位于现当代艺术博物馆，并致力于对人类文明成果，重点是现当代艺术成果和状态的研究、展示、推广、推动以及收藏保护等工作，并且重视以大文化的视角来关注和研究现当代艺术的存在和发展。人文关怀，历史文化关怀，这既是我们美术馆工作的出发点和责任所在，也是我们工作的动力和精神支撑点。这次“中国人本”展览的策划组织，以及对所有入选600余件当代纪实摄影作品的收藏，正是我们美术馆文化理想的坚持和延伸。当我们面对这些作品，会不自觉地为此时代——一个作为群体的人或作为个体的人都看到了人的价值，并勇于和乐于去追求和表现这种价值的时代而感动和充满信心！我们有责任收藏这个时代的记录，这些记录不仅富于这个时代丰富的人文内涵，更有艺术家对这个时代真切的人文关怀精神。

摄影作品收藏对于国内美术馆尤其我们馆来说，是一项新的高要求的工作。我们认真地请教有关专家以及国外有摄影收藏的博物馆，对收藏工作提出严格要求，选纸、冲洗方式、调底片、聘请专业精放师、装裱、藏品温湿度、存放方式等等，都按博物馆的收藏要求来进行。在此，我要特别感谢这么多摄影家对我们收藏工作的认同和大力支持！

我更衷心感谢的是本次展览的策展人和组织者安哥先生、胡武功先生、区进先生和邝锦琼小姐等，是你们富于人文理想和专业责任心，使这么大型而头绪繁多的展览、出版、收藏、研讨会等工作得以顺利推进并取得成果！我还要非常感谢参与这次展览各项工作的广东美术馆和承办机构FOTOE，以及中山大学、岭南美术出版社等机构的专家学者和工作人员，是大家共同的人文热情和工作干劲使这次展览及活动取得预期效果！

PREFACE

Wang Huangsheng

(Director of the Guangdong Museum of Art)

Technological advancements not only lead to the progress of a civilization, but they also help promote new ways of living and looking at life. Among these technological advancements, photography, and its ability to directly record the changes of society in a visual and “authentic” way, has contributed to humankind’s ability to examine the development of civilizations. The reason that the word “authentic” is put in quotation marks is that there is a limit to “authenticity”, especially in certain periods of history. For example, when facing the camera, people have been instructed to make certain poses and expressions which have been commonly accepted in a given period of time. The special feelings produced at these moments have been generally regarded as “authentic” by the viewer. Similarly, photographers have also been accustomed to recording the commonly accepted “authenticity” when holding a camera. Though there is a limit to “authenticity”, human beings have always been in the pursuit of understanding, recording and representing authenticity. They all wish to explore true human nature in order to create an ideal humanized and individualized society during the pursuit of recording that authenticity. This task is a long and arduous one. The planning and organization of the large-scale photography exhibition “Humanism in China: A Contemporary Record of Photography” are based on all the above humanistic ponderings. As a result, the work consists of the candid photography of Chinese people. The process of modernization in China in the 20th century has also been one of humanization and individualization—a common pursuit for all kinds of cultural systems. China’s efforts to integrate into the world scene on political, economic and cultural levels have enabled the Chinese people to recover their original sense of humanity and individual self-

worth. After the "Age of Deng Xiaoping", which ushered in a period of reform that included cultural opening-up as well as efforts toward economic development and globalization, there erupted a move toward humanization that was previously impeded. During this time, Chinese people have changed from existing as a political collective to existing as individual and social people. The tremendous social changes that have continued to occur since that time have been reflected in the improved lives and diversity of individual qualities of people from all walks of life who take delight in the pursuit and expression of such qualities. This exhibition will attempt to document this evolution.

The theme of this exhibition is "Humanized China—Individualized China". The title of this exhibition "Humanism in China" derived from the following three ideas. First, to record in detail the daily lives—both public and private—of ordinary Chinese people in different periods of time, employing the authentic nature of photography. Second, to representatively display the diversity of the lives of Chinese people from different walks of life. Third, to promote the humanistic spirit of contemporary Chinese candid photography.

This exhibition is divided into four galleries with the following four subjects: "Existence", "Relationship", "Desire" and "Time". The photographs under the theme "Existence", reveal contemporary Chinese people in their everyday existence individually, clearly and sensitively. For "Relationship", the complexities and nature of relationships, including nature and mankind, social environment and mankind, society and individuals, and individual with individual are presented. Work grouped under the heading "Desire" stresses the influence of mental strain. These photographs manifest people's self-awareness as well as their consciousness of natural human desires and their desire to control their own life, whether in the public or domestic sphere. In "Time", Chinese folk customs from 1951 to 1978 as well as social fashion from 1978 to the present will be shown to reflect the process of humanization and individualization in China.

In planning this exhibition for more than one year, the curators and organizers have viewed more than 100,000 works by more than 1,000 photographers from which they selected over 600 for this exhibition. The 600 works are produced by 250 photographers. All the works in the exhibition were created between 1951 and 2003, spanning over 50 years while most of them were created after 1978. As a result, this large-scale photography exhibition has also been a large-scale cultural project.

This exhibition also promises to have important implications for the status of photography in China. The photographs reveal the progression and development over some 50 years of Chinese society's humanization—a progression that has resulted in a growing recognition of individuality and individual values. Each work presented in the exhibition will become part of the museum's permanent collection. As a result, the exhibition not only marks the first large-scale presentation of contemporary candid photography by a Chinese institution, but also the first time a museum in China has made such an effort to collect photography as a fine art to be preserved and researched. It is our responsibility to collect the record of the past 50 years in order to demonstrate the humanistic spirit of the artists. Focusing its attention on contemporary art, the Guangdong Museum of Art has devoted itself to the preservation, study, promotion and display of contemporary Chinese art from broader cultural angles, in order to realize its cultural and humanistic ideal. The planning of this exhibition and the collection of the over 600 exhibited works illustrate the cultural ideal of our museum.

The collection of photographic works with its many strict requirements is a new kind of work for Chinese art museums, especially our museum. We have learned the skill of preserving photographs from many photographic professionals as well as from colleagues from museums abroad. As a result, we have adhered to strict international museum standards in collecting this photography. Here I'd like to express my appreciation for the acknowledgement and support by the many photographers and institutions.

I also express my sincere appreciation to Mr. An Ge, Mr. Hu Wugong, Mr. Ou Jin and Miss Kuang Jinqiong, the curators and organizers of this exhibition, whose humanistic ideals and professional responsibilities have enabled the large-scale exhibition, publication, collection and seminar to go smoothly. My heartfelt thanks also goes to the experts and staff from the Guangdong Museum of Art, the co-organizer of this exhibition FOTOE, Sun Yat-Sen University and LingNan Art publishing House. The humanistic enthusiasm and endeavors of all those above have made this exhibition and accompanying programs possible.

策展人语

THE CURATORS AND ORGANIZERS'

影像中的人文中国 **W**ORDS
IMAGES OF HUMANISTIC CHINA

胡武功

Hu Wugong

The four principal exhibitions of Chinese photography have been The Premier Loves the People, the People love the Premier held in 1979, A Moment in Ten Years held in 1986, Arduous Journey held in 1988, and the most recent exhibition Humanism in China: A Contemporary Record of Photography in 2003. The most distinct characteristic of Chinese documentary or candid photography is investigating people's existence by focusing on and exhibiting individuals in their social surroundings. Chinese photographers have recorded this reality, placidly, naturally, and honestly. Their work allows the viewer to witness different stages of Chinese people's lives and to feel what the Chinese have felt at these times. In addition, their work also reflects how these photographic styles have been changing and evolving. Happily, these photographs are without any garishness, such as money worship and idolatry. Rather, these works show Chinese scenes, images, and language. As a result, from Humanism in China: A Contemporary Record of Photography, viewers may see a natural, unadorned, active, and humanistic China.

The reality presented in these photographs may force political and social officials and into feelings of conflict and discomfort. The traditional standards of judging value have been lost. The reformers lose themselves in front of images that are both beautiful and ugly, kind and evil, truthful and untruthful. Today, people are willing to spend much money on material goods, which may cause them to forget solemnity, sincerity, and faith. Having once endured political storms, people are now faced with the rewards of commerce. Under such circumstances, works in Humanism in China: A Contemporary Record of Photography shows the photographers' resolve.

The photographers capture the essence of society through their own visions and ideas allowing the public to feel and understand this essence through their own desire and sympathy. It is with this blending of interpretations that Chinese documentary photography has been realized. Only with such photography are we able to view the past and foresee the future. To be able to understand ourselves better is the ultimate contribution of documentary photography. As a result, candid photography is a kind of responsibility, virtue and sublimity.

历史上的三大纪实摄影展

25年前在北京中国美术馆举办过一次“总理爱人民，人民爱总理”的大型摄影展。这个展览是在编撰大型摄影画册《人民的悼念》的基础上举办的。而《人民的悼念》摄影画册则是27年前发生在北京天安门广场上的“四五运动”的结晶。这些照片是绝对“纪实”的，它们的作者本身就是一群血气方刚的“四五运动”参与者。毫无疑问，“从血管里流出的都是血”。那时，他们有清晰的头脑，坚定的意志，执著的追求。正如当年画册主要组织者王志平先生说的那样：“作为一代热血青年，我们通过画册表达了我们的不羁和反叛，作为一伙自视甚高的业余摄影家和摄影爱好者，我们更为不满的是当年摄影界的说教、粉饰、虚假、平庸、因袭的现状。”^①

《人民的悼念》画册从1978年初开始编辑，11月中旬要开印时，“四五”天安门事件获得平反。展览着手筹办，1979年1月8日周恩来忌日那天，画册与展览同时推出。照片反映的是1976年1月至4月发生在天安门广场以及全国各大城市人民群众自觉自愿追悼、纪念周恩来总理和公开讨伐“四人帮”的历史事件。虽然那时摄影界还没有“纪实摄影”这一概念，虽然那时照相机还没有像现在这样普及到寻常百姓家，但对于业已拿起相机的“四五”运动的参加者来说，他们却“体验到类似抗日战争时期《义勇军进行曲》中‘中华民族到了最危险的时候’的那种感情，用智慧和勇敢拍摄了历史的珍贵的一瞬。”^②即使用现在的眼光来看，那也是很成功的专题纪实摄影展。其中《让我们的血流在一起》、《团结起来到明天》等早已成为中国摄影的经典名作。显然，这个画册和展览的意义不仅仅开拓了中国现实主义摄影的新天地，而且在整个中国社会的思想界、知识界都产生了深远的影响。

1986年4月5日，在北京举办了“十年一瞬间”摄影展，同年9月出版同名画册。这次组织者把入选作品分为六大主题，分别是“呐喊”、“变革”、“奋斗”、“多彩”、“时弊”、“希望”。作品用全记录方式再现了中国人民挣脱封建桎梏，卷入致富大潮的历史风貌以及在特定境遇中的生存状态。其中最著名的代表作是李晓斌的《上访者》，潘科、侯登科的《出征》、王毅的《推倒重来》、李洪元的《游子归来》等等。画册的前言中写道：“10年前我们曾用自己手中的相机拍摄过‘四五’的风风雨雨，10年间我们又用自己手中的相机记忆、认识和理解着这伟大的变迁——我们力求用新的方式，从新的角度去接近真实，并认真地以生活的真实和真实的生活来回答历史的提问。”^③显然，这次展览的意义在于呼唤摄影的真实性，张扬摄影的记录功能，挑战“政治摄影”的霸权地位。

如果说以上两个展览充分体现出一种历史的忠诚和摄影的真挚，展现了我们国家一段特定的社会风貌，那么“艰巨历程”摄影展则把组织者的自觉意识刺探到了普通人的心灵深处，同时以摄影的本体观念给摄影以明确分类。

1987年在西安发起组织的“艰巨历程”全国摄影公开赛，经过一年多的艰辛筹备，于1988年3月在北京中国美术馆隆重举行。展览首次把建国以来的新闻摄影与摄影创作分开并按时间顺序排列展出，明确提出纪实与创作、历史与现实的不同和对应；首次系统推出反映共和国40年历程、人民精神解放历程和摄影自觉历程的纪实性照片；首次把中国摄影界长期孕育的怪胎——假新闻照片公开曝光示众。可以说“艰巨历程”影展是新一代中国摄影人第一次以自觉的人文意识与自己的历史与现实社会对话，开了规模型人文关怀的摄影先河，从而直逼纪实摄影的本质内核。展览自始至终着力于揭示“人的主题”并以此作为选片的标准。最终以丰富多彩的社会题材、形形色色老百姓的生存遭际反映出中华民族几经苦难、百折不挠的民族命运、民族意识、民族精神和民族希望。

中国纪实摄影检阅性展示

中国纪实摄影在北方播种（我一直认为是“四五运动”催生了新时期中国纪实摄影），在南方收获。继当代中国纪实摄影丛书《时代映像》出版后（安哥主编，岭南美术出版社出版），经过长时间的筹备，策展人走访了全国20多个省、市自治区，从250位摄

影家手中征集600余幅作品，在广东美术馆举办“中国人本——纪实在当代”摄影展，同时出版大型画册，所有入选作品全部被广东美术馆收藏，并就展览本身举办专题研讨会，吸引了包括台湾、香港在内的全国的文化学者、摄影评论家的重视和参与。这在中国摄影界是最自觉地对纪实摄影带有检阅意义的展示。

纵观600余幅展览入选作品，最早的拍摄于1951年，最晚摄于2003年，时间跨度整整53年。53年，在悠久漫长的中国历史中只是短短的一瞬间。但在中国人追求民主、力争自由、回归人性、实现自我价值的奋斗中，却表现出了突飞猛进的成就。在过去的53年中，正是中国发生大动乱、大整合、大变革的时代，也是整个中国从社会政治化走向社会民主化的过程。特别是1978年以来，中国城乡绽放出无比丰富、无比精彩的人文场景、人文情态。正是在这样的时代，在这个过程中，中国摄影挣脱了文化专制的羁绊，一步步走向自由抉择的天地。已有摄影本体意识的中国摄影家们八仙过海，各显其能，摄录了相应的人文影像。在全国广大摄影师的热忱支持与参与下，策展人把入选的作品加以分类和编辑，继而公开展出。我们把本次摄影展的主题确定为“人性化中国，个性化中国”，而展览自身也呈现出浓郁的纪实摄影的中国特色。

“中国人本”摄影展览，分四个展区，它们分别为“生存”、“关系”、“欲求”和“时间”。

“生存”展区，独立、真切及感性地纪录了当代中国普通百姓本真的生存与生活状态。

“关系”展区，反映人与自然、人与环境、人与社会、人与人等多种关系、纠葛及生态。

“欲求”展区，表现了普通人在自然与社会活动中以及在非常态状况下天性、本能与生命的表达，流露普通人的种种欲望与追求。

“时间”展区，展示了1951年至1978年间的中国民间社会状况以及1978年后的社会时尚与人性的复苏和张扬。

“中国人本”以有限的影像浓缩了半个世纪以来中国丰富浩渺的历史与社会内容，向人们直观地昭示出中国人在这块古老而神秘的土地上，人性扭曲、变形和复苏、复原的历程。

人是社会与历史的主体，也是摄影的主体。本次摄影展旨在揭示中国化的“人与人性的主题”，这是我们挑选影像的标准。世界上没有哪个民族经历过如此漫长的封建桎梏的束缚，而中国人却经历了从艰难中崛起又在迷狂中跌落的历史悲剧。起伏动乱的命运遭际形成中国人丰富复杂的人性世界，我们力图用一种人文意识概括、审视与映现几经磨砺、百难不竭的中国人本及其生存智慧。

自觉意识带动自觉实践，20多年来中国纪实摄影席卷着社会人生的方方面面、角角落落。直面现实、贴近生活、关注命运、揭示人性，用中国的影像、中国的语言再现真实，呼唤真诚，追求真理。纵观所有展出的摄影作品，人们会感到中国纪实摄影业已形成自己鲜明的语言特色。

“中国人本”摄影展是中国摄影有史以来规模空前的纯纪实摄影展，无论参展作者、作品的数量，时间跨度都堪称第一。而对这些作品参照国际标准进行整体收藏，不但反映了美术馆对当代摄影的日益关注，同时体现出中国纪实摄影以自己独特价值登上了传统艺术殿堂，自立于民族文化之林。

这一切，成为举办“中国人本”影展和出版画册的直接基础。在这个展览和画册中，我们看见了一个自在的中国、质朴的中国、运动的中国和人文的中国。

以平民视点关注人的生存，以纪实手段展现社会风貌

从以上简要回忆中，我们看到，中国纪实摄影走过从集体无意识到纪实摄影自觉意识萌发的演变过程，从稚嫩到全面发展的过程。记得15年前举办“艰巨历程”全国摄影展时，我们曾提出过这样一个口号并悬挂在中国美术馆的展厅中：“尊重历史、发扬民主、鼓励创新、张扬个性”。可以说15年前的愿望，今天在“中国人本”中得到了更充分的体现。如果说15年前展出的那些照片，

集中再现了中国社会的政治化风貌及其对自然人带来的命运遭际，那么今日的“中国人本”给我们展现的却是中国老百姓从政治化走向民主化，从计划体制走向市场体制，从传统文明走向现代文明，从被动接受单一意志走向自觉张扬个性的艰难、阵痛和分娩。而这种展现的主体意识是清晰的、明确的，这就是：以平民视点关注普通人的生存，用纪实手法展现社会风貌。其实这种纪实摄影的主体意识在“十年一瞬间”和“艰巨历程”时期就已经孕育了。到“艰巨历程”以后，即上世纪90年代中国纪实摄影就蓬蓬勃勃发展起来了。

“中国人本”摄影展整体映现着以平民视点关注普通人的生存，用纪实手法展现社会风貌的摄影观，从而给中国社会留下极为突出的记忆。这就是关于中国人53年艰巨的生存史、人性演进史、追求光明史。尽管其中的构成或细节并不那么美丽、雅致或高尚，但应该说是真诚的。纪实摄影的根就在于真诚。看得出“中国人本”的绝大部分作者力图用真诚的影像表达事物的来龙去脉，揭示其存在的意义。他们与传统的分歧在于不被口号与时髦所引诱，不被直接功利与简单图解所左右。他们坚持自我，明白引诱与自欺是找不到自我的。他们尊重自己的直觉，尊重自己的眼睛，尊重自己的发现，从而摒弃了粉饰与矫情。从他们的作品及摄影历程中，可以看出尽管他们出生与成长于充满理想的时代，但生活却培育了他们的平民本色，教给了他们刨根问底的共性和应对变幻莫测的经验，同时赋予他们关爱社会的责任。他们用关爱与责任指挥相机，按动快门，在作品中注入浓烈的人文情愫。他们不能不直面真实。面遇真实，不乏偶然，所得影像也不乏或然，但毕竟是他们的真切相遇。他们贴近生活，平视生活，保持着生活赋予他们的平民视觉本能。他们用自己天性中的人文视点，关照身边的人群、人本、人性，集成又一种中国特色的影像。至少，这些影像给我们提供了一份平民百姓生存状态和社会历史的细节备忘录。

稚拙显示赤诚，随意更趋质朴

“中国人本”影展中的照片，其内容、其品质，我认为基本是中国化的。这些作者依据自己的生活体验，深入到普通百姓的陋巷简室中，从他们的家长里短，坎坷身世以及鲜为示人的“个人隐私”中，细节化地或轻松，或幽默，或喜剧性地摄录自己同胞的状态和情态，昭示同族异己本来具有的人性、人情和欲望。这些照片既没有追求过分的夸张、变态与怪诞，也没有四处赐赍救世主的圣餐，更没有自恋的所谓美、恨或无病呻吟。它们可能还缺乏构图的严谨、语言的准确、影像的精炼，却绝没有迎合的铜气、讨嫌的俗气、崇洋的媚气！它们有的是中国的镜头，中国的影像，中国的语言。其最显著特色就是“润物细无声”。

“中国人本”的作者、主办者与策展者都希望用照片说话，用图说补白。自自然然、平平地和、真真切切地记录自己面遇和造访的现实，可谓“真僧只说家常话”。与此同时，也毫无遮掩地和盘托出自己的拍摄方式和编辑方式。当我们观看展览与画册时，作品自然而然地带我们跨越了国民经历的不同历史时段，进入了这不同时段的心灵苦旅，同时折映出中国社会生活摄影的演替历程。虽然入选的照片未必都是摄影师的经典之作，但却都是饱含真实的历史画面。稚拙显示赤诚，随意更趋质朴。

在当前这个充满浮躁与人欲横流的环境中，难得有像“中国人本”这样的参展者用身、用心、用责任去拍照了。这与摄影界中那些惟恐不“酷”者改用玩观念、玩嘻皮、玩刺激、玩机灵、玩强词夺理、玩张牙舞爪、玩鄙视一切者构成了鲜明的对比。

照片是语言，是文章，是一个会说话的孩子

水退却的时候，长河中留下了贝壳与石块。贝壳与石块都是真诚的。它们映现出河水的浮躁、波涛和流向。纪实摄影无论质地怎样，它们也是真诚的，它们映现着人及社会的状态、历史与演变过程。

我并不推崇“中国文本”所有作者和作品，因为作者之间和作品之间确实有着质地的差异。但是所有照片，一旦离开母体，离

开作者，都变的真诚起来。照片是语言，是文章，是一个会说话的孩子，保持着天真与诚挚。说照片天真，是因为它常常幼稚地揭去了造假者的遮羞布，露出主人屁股上的胎记。说照片诚挚，是因为它揭穿了文字的言说霸权与伪善。虚假的照片也印证了一种社会生活的真实，可谓真作假时假亦真。

“中国人本”摄影展的“时间”部分，有一些历史影像，尤其反映大跃进和“文革”期间的照片，明眼人一看就知是为着某种需要而导演出来的。那是一个突出政治和为政治服务的时代，是一个政治摄影独占霸权的时代。尽管照片拍的是一个本来没有的虚拟的生活情节，但一旦成为影像留到今天，它便成了一个真实的物质存在，而且是一个满载着历史信息物质存在。在这些照片中，后来者不但接受到彼时彼地彼人“强作欢颜”的信息，而且获得他们本真人性的感应；不但领略到一个浮夸与动乱时代的风貌，而且体味出影像独立的全部意义。

需要指出的是，因种种原因，“中国人本”影展还存在缺憾。比如，视域的局限而影响了题材所关注人群的广泛性。事实上，20多年里中国确实出现了一个数字庞大的新富阶层，他们生活方式的改变必然带来情感方式、价值判断的变化。如果能用平民的视点去关注已经富起来的这个群体，不仅扩展了纪实摄影的题材领域，而且会展现出更加丰富的中国人性。的确，一个时代造就一个时代的摄影家，不断冲破业已形成的关注模式，就能挣脱所谓历史的局限。惟其如此，摄影家方可为人们提供更新鲜的视觉经验。

我曾在1999年发表的《中国纪实摄影的时代标志》一文中说过这样的话：“摄影家凭借视觉和思想录摄目击的社会文本，而受众则凭借欲望和同情去感受、领悟这些摄影文本。正是在这种结合的状况下才促进产生了有中国特色的纪实摄影，惟有这样的摄影才有助于鉴往知来，体现纪实摄影的终极意义。”因此，纪实摄影是一种责任，是一种美德，是一种崇高。

（胡武功，摄影家、策展人、《三秦都市报》图片总监）

注：①王志平：《四月传奇》。

②吴嘉：《谷雨过后是立夏》。

③《十年一瞬间》，中国摄影出版社。

影像后的历史

The photographic exhibition Humanism in China: A Contemporary Record of Photography wasn't organized by the more traditional system of an "organizing committee", which selects work based on which were viewed as "the best", but rather by a "curatorial committee" composed of several professional photographers. These curators selected work that critically examines the concept of individuality, a major theme of this exhibition. The work presented in Humanism in China will become part of the permanent collection at the Guangdong Museum of Art. As a result, the exhibition marks the first time a museum in Mainland China has collected photography on such a tremendous scale. This collection not only demonstrates Chinese arts institutions' acceptance of contemporary visual media, but also confirms the status of photography in the recent cultural history of China. This exhibition attempts to present Chinese history through recorded images. The photographs not only present the everyday life of Chinese people in a historical context, but also make visual the growing emergence of humanism in China. Documentary or candid photography usually reveals the darker sides of a society, such as violent wars and injustice. This kind of photography is like a mirror that reflects the relationships between people and their natural environment as well as of people and their history or culture. The power of this medium not only lies in its ability to reveal truths, but also in the ability of the photographers. Photographers look seriously into the world bringing their own rich knowledge and viewpoints. Documentary photographers are contemporary scholars who hold insight into humanity's present and future. They call issues into question through various forms. They protect the freedom of humanity and existence. They devote themselves to balancing the world. In order to accomplish their task, documentary photographers should have courage, persistence, and firm faith. They should have strong knowledge of the medium. Only through their resoluteness will photography continue to have a strong effect on people.

论文摘要 SUMMARY OF ESSAY

Bao Kun
鲍昆

The photographic exhibition Humanism in China: A Contemporary Record of Photography wasn't organized by the more traditional system of an "organizing committee", which selects work based on which were viewed as "the best", but rather by a "curatorial committee" composed of several professional photographers. These curators selected work that critically examines the concept of individuality, a major theme of this exhibition.

The work presented in Humanism in China will become part of the permanent collection at the Guangdong Museum of Art. As a result, the exhibition marks the first time a museum in Mainland China has collected photography on such a tremendous scale. This collection not only demonstrates Chinese arts institutions' acceptance of contemporary visual media, but also confirms the status of photography in the recent cultural history of China.

This exhibition attempts to present Chinese history through recorded images. The photographs not only present the everyday life of Chinese people in a historical context, but also make visual the growing emergence of humanism in China.

Documentary or candid photography usually reveals the darker sides of a society, such as violent wars and injustice. This kind of photography is like a mirror that reflects the relationships between people and their natural environment as well as of people and their history or culture. The power of this medium not only lies in its ability to reveal truths, but also in the ability of the photographers. Photographers look seriously into the world bringing their own rich knowledge and viewpoints. Documentary photographers are contemporary scholars who hold insight into humanity's present and future. They call issues into question through various forms. They protect the freedom of humanity and existence. They devote themselves to balancing the world. In order to accomplish their task, documentary photographers should have courage, persistence, and firm faith. They should have strong knowledge of the medium. Only through their resoluteness will photography continue to have a strong effect on people.

CHINESE DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

IN HISTORY, CULTURE, POLITICS AND ETHICS

含量

—— 在历史、文化、政治、伦理中 的中国纪实摄影

2003年，对于中国摄影同人们来说，可能真正具有意义的事件，就是12月12日在广州广东美术馆举行的“中国人本——纪实在当代”大型摄影展的揭幕了。之所以这样说，是基于如下几个原因：首先，这是继上个世纪80年代的北京“十年一瞬间”和陕西“艰巨历程”两个大型纪实主义的摄影展览后，时隔近15年的又一个大规模的同类展览。其间巨大的历史跨度之中所蕴含的社会、经济、政治以及中国文化的变异，都给这个展览赋予了历史的色彩。尤其是策展人对中国大陆的纪实摄影人进行的拉网似的征稿，颇有几分影像田野调查的意味。中国的纪实摄影到底现状如何？这是中国摄影同人们共同关心的，大家期待这次展览能够给人们某种回答；其次，这届展览告别了传统的组委会、评委会制度，采用了目前国际上普遍流行的策展人制。这不啻是一个巨大的、含而不露的历史进步。策展人制度的最大特点在于能够突出展览的立场、主张和表现风格，将这个世界越来越庞杂的、有时甚至是混乱的理念条理化和明晰化，强调更为个性的声音；再次，此次展览的主办方广东美术馆将对所有的展品进行收藏，开创了中国大陆美术馆规模性收藏摄影作品的先例。一方面，它预示了传统美术馆收藏展示的视野终于向现代视觉媒介的全面开放；另一方面说明影像文化在当代中国文化史上的地位终于又获得一个角度的确认，和再次肯定影像对当代中国视觉文化不可缺少的支柱作用。

策展人想从历史文化的高度，让这次展览更具权威性。他们设定了“生存”、“关系”、“欲求”和“时间”四个主题，力求用纪录式的影像概括现当代的中国历史，表现历史情境下中国人的生存状态，并通过展览诉求他们在摄影——这一现代视觉媒介中的主张，那就是——以人道关怀的立场来回眸中国人的历史宿命，进而探求影像后面的社会伦理判断。这离不开历史现实中几代参展摄影师必须给予的支持，实际的情况是否尽如人意？我们可能还必须以一种历史态度来回顾一下中国的纪实摄影历程。

中国人对摄影的理解大致是循着如下的认知轨迹：早期的家庭亲情、身份纪念照——唯美仿画的画意摄影——宣传式的新闻摄影——带有报道式的新闻摄影……这一粗略的轨迹其间还曾出现过多次起伏跌宕，真正人本意义上的纪实摄影一直游走在主流摄影晦暗的边际。虽然在改革开放初期，以北京四月影会为首的一些摄影人曾无意识地扬起过纪实性摄影（当时的提法是“现实主义”）的旗帜，但紧跟着的沙龙唯美浪潮仍然是很快将其覆盖和替代。

纪实性摄影在1986年才出现一次真正意义上的高扬，但可悲的是被冠以“新闻摄影”的旗号。1985年初，一批企图恢复已经消散的四月影会自由创作、民主展示传统的人在北京成立“现代摄影沙龙”。在1985年举办过现代摄影沙龙第一回展（综合性包罗万象的摄影展）后，接着筹办1986年的第二回展。时值“文革”结束，新时期改革开放恰好10年，执委会成员在讨论二回展的宗旨时，一致认为应该用摄影反映中国社会这10年来的巨大变革，并决定征集的照片以这一时期各阶段的反映变革的“新闻照片”为主。但新闻已成旧事，而且许多照片本身即使是在拍摄当时也称不上是新闻，不过是许多摄影人对当时社会润物细无声似的、变革感悟似的摄取，于是照片的纪实性问题开始浮出水面，“纪实照片”的说法也随之而出。但执委会某些人所熟悉认知的局限于新闻摄影，就将许多本来具有更宽泛意义的纪实性照片一律定义为新闻摄影。于是本次展览是新闻摄影展览的说法就成了展览定位的主调。也因此，展览过后沙龙执委会中的一些人愤而选择了退出。

摄影的“纪实性”真正获得主流层面上的地位，是在1988年陕西西安成功筹办、北京展出的“艰巨历程”大型摄影展。这是一

个有着极强历史主义气氛的展览。虽然展览也是一个“大而全”的全景式汇聚，但它真正获得影响和在历史上留下印痕的则是其中的“新闻”部分。该部分征集的照片完全凸显“纪实性”，以求以不同历史时期的影像来构造一部影像的中国史。“艰巨历程”也在日趋开放的大气候下勇敢尝试以曾经无法出世的影像来重新诠释历史。一些记录“文革”灾难的照片在展览中面世，令刚告别“文革”不久的观众唏嘘不已。展览在纵向时间的大历史跨度上和阐释历史背景下中国人命运的深度上，都是中国影像史上空前的一次盛举。在展览后所出版的画册《中国摄影四十年》的前言中，编者写道：“人是历史的主体，也是摄影的主体。《中国摄影四十年》着力于揭示‘人的主题’，这成为我们选片的标准，重心所在。我们的人民经历了从封建桎梏下解放出来，又陷入新迷信的厄运，因此，导致了我们的民族从艰难中崛起，又在迷狂中跌落的历史悲剧。波澜壮阔的社会实践，形成我国人民无限丰富、复杂的精神世界。我们力图用一种文化意识概括而集中地审视与映现几经苦难、百折不挠的民族命运、民族意识、民族精神、民族希望。”这段充满民族主义和唯物史观的话语，中心的话题正是“人”。正因为如此，“艰巨历程”和它以前的任何一个摄影展览都拉开了距离，标志着中国的摄影终于规模性地以一种自觉的人文意识与历史和社会对话了。虽然当时展览的主办者们对国际上早就概念明确并成为摄影主流的“纪实摄影”几乎完全没有概念，以完全时空错位的“新闻”一词来定位自己的展览，但他们强烈的人道关怀立场和浓厚的历史意识却实际上逼近了“纪实摄影”的本质。

在“艰巨历程”展览之后不久，纪实性的照片因其“艰巨历程”的巨大的影响，在中国的摄影界开始渐渐形成影响和规模，一些摄影人开始将自己的镜头从沙龙式的摄影转向了具有历史人生的内容。“纪实摄影”（Documentary photography）这一专有名词才真正慢慢被国人接受并使用。不过，对“纪实摄影”这一词汇的真正意义的理解，中国的摄影人却经历了十多年漫长的过程。实际上，“纪实摄影”这一词汇早在1981年就开始出现在当时以专门介绍国外摄影，由中国摄影家协会主办的《国际摄影》杂志上。据《国际摄影》杂志的编辑林少忠老先生的回忆，1981年编辑部要翻译美国时代生活文库的一篇文章，其中出现“Documentary photography”一词。为了能够准确地翻译，林先生找到中国电影出版社的老翻译家王慧敏来翻译。王慧敏在翻译“Documentary photography”时，提出原来初稿“文献摄影”的译法不准确，正确的译法应是“纪录摄影”。但王和林两位又觉得“纪录摄影”和“纪录电影”太相似，决定用意思相近的“纪实”二字。想不到这两个字带给后来摄影创作和摄影批评、理论研究的误读混乱，令20多年后今天的林老先生对当时的一念之差唏嘘不已。因为80年代末和整个90年代，在媒体和一些论坛上进行过多次关于“纪实摄影”的讨论，许多讨论局限在“Documentary Photography”这一词汇的具体译法上，而忽视这一词汇的社会历史内涵和人文意义。不但没有将这个概念进行应有的廓清，反而增加了对“纪实摄影”的误读，引起了进一步的混乱。更有甚者，出现过有人以类似征集选票（意见）的方式来对在国际上早就有明确指义的“纪实摄影”进行重新定义的可笑做法。

“纪录”和“纪实”翻译的差别，首先带来的混乱是容易将照片的自然纪实性特征和带有鲜明人文立场和主观价值判断的“观看”式“纪录”混为一谈。不得不提的是发表在《中国摄影》1981年第6期的，被当时的摄影人普遍忽视的，由王慧敏翻译的美国时代生活文库的文章《纪实摄影》（Documentary Photography, 1970年美国时代公司出版）。该文指出，“纪实摄影”一词出现在20世纪30年代，特征是“它往往表现一个感受深刻的瞬间在视觉上的再现。如同清清楚楚地回忆起来的亲身经历一样，有着丰富的心理上和感情上的意义”和“它们是从视觉上对世界进行评论”。虽然对“纪实摄影”历史上还有多种的解释和界定，但中心的意思没有离开多少上述的基本观点，即它是一种对人类生存状态有着强烈关怀和拍摄者诉诸自己鲜明道德立场和价值判断的“观看”式的摄影。它不同于普通物理学层面上的“对象——快门——镜头——感光介质”之间的逻辑性纪实关系，它实际上是拍摄者内心与社会之间复杂的情感关系。如果在照片中读不到这种情绪，那么该照片即不应该属于“纪实摄影”。另外必须提到的是1989年浙江摄影出版社出版的摄影丛书第2辑《纪实摄影专辑》。在这一辑中，编入作者木木、钱超英、黄少华等人关于纪实摄影的论文。在这些论文中，对纪实摄影的历史和意义进行了全面、系统性的介绍，并对纪实摄影在中国的状况进行了较全面的清理。但遗憾的是，这一本来应该对当时中国摄影产生重要影响的事件，遭遇到了和近10年前那篇重要文章一样的命运，几乎对麻木的中国摄影界没有产生任何影响。

林少忠后来在1991年翻译《ICP摄影百科全书》时，特意为了澄清和弥补“Documentary Photography”这一词初译时的遗憾，将书中“纪实和社会纪实摄影”一文先期发表在1991年1月号的《中国摄影》杂志上，以强调纪实摄影的精神实质和外在特征——照片的内容特征和拍摄者与社会的关系。该文写到：“社会纪实摄影是一种旨在纪录（甚至倾向于影响）社会条件的摄影”。文章还指出了照片的“纪实性”和（实际上是我们现惯用的）“纪实摄影”的区别。但《ICP摄影百科全书》原书出版于1984年，所以“社会纪实摄影”一词的指义是有其时代性的。实际上，纪实摄影在其鼎盛时期，前冠“社会”两字应该是贴切的，可进入上个世纪60年代以后，纪实摄影已经发生了很大变化。这种变化就是新一代的纪实摄影家及其影像出现了由社会的纪实心灵纪实的转向。纪实摄影和观念摄影出现了进一步的精神对接，更为强调拍摄者的主观感受。在影像的特征上大量采用虚动、混沌、晦暗、斑驳的影调光影，