

《摄影小史》：穿越光影与时代的文化洞察

刘张莹

北京印刷学院新闻传播学院，北京

收稿日期：2026年6月22日；录用日期：2026年7月28日；发布日期：2026年8月4日

摘要

本文聚焦于本雅明在《摄影小史》中提出的论点与理论，去探究艺术、技术与社会之间的复杂关系。机械复制的艺术品在丧失其“灵韵”的同时也走进了普通大众，从而促使大众对艺术品需求增长；机械复制还导致艺术品的膜拜价值到展示价值的转变，这一转变促进了个体主体性回归。同时，通过对比本雅明与麦克卢汉技术观的异同，揭示出技术与文化关系的多元视角。此外，还探讨了传播技术对叙事方式的变革影响，以及科技变革对人类感知方式的重塑作用，展现技术在文化领域的深远意义与持续影响力。

关键词

本雅明，摄影小史，机械复制，大众文化

Little History of Photography: A Cultural Insight through Light, Shadow, and Time

Zhangying Liu

School of Journalism and Communication, Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing

Received: June 22, 2026; accepted: July 28, 2026; published: August 4, 2026

Abstract

This paper focuses on the arguments and theories put forward by Walter Benjamin in *Little History of Photography* to delve into the complex relationships among art, technology, and society. While mechanically reproduced artworks lose their “aura”, they also reach the general public, thereby stimulating a growing demand for artworks; mechanical reproduction also leads to a shift from the cult value of artworks to exhibition value, a transformation that promotes the return of individual subjectivity. Meanwhile, by comparing the similarities and differences between Benjamin’s and McLuhan’s views on technology, this paper reveals multiple perspectives on the relationship between technology and culture. Furthermore, it explores the transformative impact of communication technologies on narrative modes and the reshaping role of technological changes on human

perception, demonstrating the profound significance and enduring influence of technology in the cultural field.

Keywords

Walter Benjamin, *Little History of Photography*, Mechanical Reproduction, Mass Culture

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 概述

瓦尔特·本雅明是德国一位具有独特魅力与深远影响力的犹太裔思想家。他活跃于复杂多变的时代背景之下，其思想融合了犹太教神秘主义与马克思主义等多元元素，构建起独特的理论体系。他在学术领域著述颇丰，从早期的《德国浪漫主义的艺术批评概念》到《单向街》，再到《机械复制时代的艺术作品》以及未完成的《巴黎拱廊街计划》等，对文学、艺术、哲学、历史等多学科皆有深刻洞见。他提出的“灵韵”概念深刻剖析了机械复制时代艺术作品特质的转变，本雅明对现代都市文化、消费社会等的批判性思考，为后世文化研究、文学批评等诸多领域开辟了崭新路径。

当前学术界对本雅明艺术理论的探讨已从机械复制时代延伸至数字复制时代。刘书亮将“灵韵”概念拆解为人工性、原件性与距离性三重内涵，揭示了数字时代艺术领域的新变化；格罗伊斯则接续本雅明的话题，提出当代艺术已发展到艺术记录取代艺术作品的程度；媒介考古学视角下的本雅明研究则关注媒介作为技术载体与感知中介的双重身份。在上述研究基础上，本文以《摄影小史》为核心文本，聚焦于传播技术演进对叙事方式与感知方式的重塑作用，试图在本雅明的理论框架与当代数字媒介实践之间建立对话，既回应“灵韵”概念在数字时代的适用性问题，也探讨技术变革如何持续地重构人类的文化经验与感知结构。

广西师范大学出版社出版的《摄影小史》收录了本雅明于 20 世纪 30 年代写的《摄影小史》(1931)、《机械复制时代的艺术作品》(1936)、《绘画与摄影》(1936)和《法国国家图书馆中国画展》(1938) 4 篇论文，其中《摄影小史》和《机械复制时代的艺术作品》是本雅明享誉世界的佳作名篇。一个人的著述总是和他的人生经历、思想观念以及当时的时代背景息息相关。本雅明处于 20 世纪上半叶风云变幻的欧洲，犹太身份使他感受到社会的动荡与不安，纳粹的阴影逐渐笼罩，文化艺术领域也面临着前所未有的变革与挑战。1924 年是本雅明思想的转折点，他开始攻读马克思、恩格斯的著作。本雅明以他既有的思想为基石与马克思主义思想展开对话与交融，开始分析各种文化现象和追寻文学艺术的物质根源。广西师范大学出版社出版的这本论文集的作品就写作于本雅明的这一人生阶段。本雅明以独特的视角审视当时的文化、社会与人类精神世界的变迁，为后世留下了理解那个特殊时代艺术与文化转向的珍贵思想遗产，其影响力如涟漪般在岁月长河中不断扩散，经久不衰。

2. 艺术、技术与社会

(一) 机械复制品：灵韵丧失与需求增长

在本雅明的理论视域中，机械复制技术的兴起给艺术领域带来了颠覆性的变革^[1]，传统艺术作品所具有的“灵韵”在机械复制的浪潮下逐渐消散。“灵韵”所蕴含的那种独特性、距离感以及作品与特定时空的紧密相连，被大规模的复制行为所侵蚀。例如，一幅古典油画原本因其独一无二性，在特定的展

览空间中散发着神秘而迷人的灵韵,观赏者需亲临现场,在特定的光线与氛围下感受其独特魅力。然而,随着摄影技术的复制与印刷技术的发展,这幅油画可以被无限复制并出现在各种印刷品、海报甚至电子屏幕上。此时,这幅油画的独一无二的灵韵便大打折扣。近年刘书亮[2]进一步将“灵韵”拆解为人工性、原件性与距离性三重内涵,指出在数字复制时代各维度的演变已呈现出更强的独立性。

“本真性”这一概念与“灵韵”有密切关联,可以形象地描述灵韵丧失的过程。依据本雅明的论述,原作的在场是本真性存在的必要不充分条件,因为原作时间与空间的在场赋予其绝对的权威性,而原作的机械复制品的权威性受到质疑因此就丧失了本真性,还使得原作的权威性受到挑战。这一方面导致艺术作品与神的距离扩大,削弱了艺术作品的典仪作用,那些在庄严祭典和神圣仪式中被奉为圭臬、承载着人们对神灵敬畏与祈愿的艺术瑰宝渐渐褪去了神圣光环。另一方面艺术作品与人的距离在缩小,机械复制技术让艺术作品如蒲公英的种子般飘散到社会的各个角落,不再被少数精英阶层所垄断珍藏。彭锋[3]从符号学视角补充指出,机械复制时代的灵韵虽消解了“作者在场”的传统来源,却可能在“对象在场”的海量展示中被重新激活,这为理解灵韵的当代流变提供了另一条路径。

机械复制品的大量涌现极大地满足了大众对艺术作品的需求增长。原本只能被少数人在特定场所欣赏的艺术作品,如今能够走进千家万户[4]。普通民众可以轻松地获得艺术复制品,用于装饰家居、丰富文化生活等。这种需求的增长不仅仅是数量上的,更是社会文化层面的。它推动了艺术的普及化进程,使艺术不再是精英阶层的专属品,而是逐渐融入大众文化的洪流之中,成为大众日常生活的一部分。

(二) 主体性回归:从膜拜价值到展示价值

机械复制时代的另一个显著特征是艺术作品价值的转变,即从膜拜价值向展示价值的过渡,这一转变深刻地体现了个体与艺术关系的重塑以及个体主体性的回归。在传统艺术语境下,艺术作品往往具有极高的膜拜价值,它们被供奉于教堂、宫殿等特殊场所,成为人们权力象征或仪式场所的对象。例如,中世纪的绘画与雕塑,其主要功能在于激发信徒的敬畏之情,引导人们对教义的尊崇与膜拜。观赏者在面对这些作品时,更多地是怀着敬畏与虔诚之心,处于一种被动接受的地位。

随着机械复制技术的发展,艺术作品的展示价值日益凸显。艺术作品开始走出特定的神圣空间,进入博物馆、画廊甚至街头巷尾等公共领域,以更为开放和多元的形式展示在大众面前。此时,个体不再仅仅是被动的膜拜者,而是成为了主动的观赏者与评判者。个体的审美偏好、文化背景以及个人经历等要素,在艺术欣赏过程中开始发挥关键作用,个体的主体性得到了前所未有的凸显。

比如在现代艺术展览中,观众可以根据自己的理解和感受对作品进行解读与评价,不同观众针对同一作品可能会产生大相径庭的反应。这种多元化的解读与互动正是展示价值主导下主体性回归的切实施现。它冲破了传统艺术价值体系中权威解读与单一解读的桎梏,为艺术的创新与发展注入了全新活力。艺术作品的膜拜价值转向展示价值,使得艺术作品面向仪式与权威服务转向面向人。

(三) 跨时空对话:本雅明与麦克卢汉

本雅明与麦克卢汉是两位身处于不同时空、不同文化语境中的思想家,但他们在对技术与文化关系的探讨上有着一定的关联与契合。本雅明聚焦于机械复制技术对艺术作品的影响,如摄影、电影等技术如何改变了艺术的生产、传播与接受模式,进而重塑了整个艺术生态与文化景观。他通过“灵韵”的概念与对机械复制时代艺术特征的剖析,深刻地揭示了技术变革背后所蕴含的文化转型。麦克卢汉被认为是技术乐观主义者,他提出的媒介即讯息、地球村、媒介四定律等论断,侧重于从宏观层面探讨媒介技术对人类社会与文化的整体塑造作用。麦克卢汉强调不同媒介形式(如口语、文字、印刷术、电子媒介等)对人类感官的调用以及认知模式的影响是不同的,认为媒介技术本身就是重要信息,它彰显、记录了人们如何感知世界、如何进行社会交往以及如何构建文化体系。

在对待技术与文化关系的态度上,本雅明并未对机械复制的艺术品采取完全的批判态度[5]。他看到

了技术对传统艺术灵韵的破坏，但也承认技术所带来的艺术民主化与社会变革的可能性。麦克卢汉则相对更为乐观，他积极拥抱技术变革，强调媒介技术对人类社会进化与文化融合的积极推动作用。

本雅明的理论使我们关注到技术对艺术内在精神气质的变革，在享受技术带来的艺术普及便利时，也提醒我们要警惕艺术可能沦为纯粹商品的隐患。麦克卢汉的思想则促使我们从历史角度、人类认知变化方面去考量技术的影响力，比如思考互联网技术如何像印刷术改变中世纪社会一样，重塑当今的全球文化格局。本雅明和麦克卢汉的理论具有重要意义和价值。他们从不同角度为技术与文化关系的研究提供了关键理论支撑，在技术与文化研究领域，为后续研究者提供了重要的理论指引和方向指导，有助于推动对技术与人类精神世界、文化创造之间复杂互动关系及其深远影响的深入研究。

3. 技术演进：叙事与感知的重塑之路

(一) 传播技术影响叙事方式

本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提到技术的革新会对艺术作品的呈现产生根本性的变革，“每种形式的艺术在其发展史上都经历过关键时刻，而只有在新技术的改变之下才能获得成效，换言之，需借助崭新形式的艺术来求突破”[6]。机械复制时代的艺术作品就是因为摄影技术、剪辑技术从而获致了新的形式，这种新形式既包括新的呈现形式也包括新的叙事方式。本雅明笔下的“新技术”可以看作是新的传播技术，摄影机相较于绘画是新技术，一张照片相较于一幅画是新的传播方式、叙事方式。唐宏峰[7]在考察从本雅明到格罗伊斯的理论脉络时指出，格罗伊斯认为当代艺术已发展到艺术记录(复制)取代艺术作品本身的程度，而“光晕”本质上具有叙事性与地理空间性，经由叙事与空间的再造，复制品可以重新被赋予原真性而重获光晕。这一观点从另一侧面揭示了叙事方式变革对于艺术价值重构的深远意义。

从传播技术的发展历史来看，印刷术的诞生使文字的大量复制传播成为可能，文学作品能突破时空局限，得以广泛流传。众多经典如《百年孤独》凭借印刷术在广大读者间传承，文字叙事借此巩固地位，拓展了叙事的深度与思想维度，使复杂的情节与思想得以完整呈现。广播技术兴起后，叙事以声音为载体跨越空间限制。广播通过音效、音乐和配音构建听觉叙事世界，用声音生动展现故事情节与人物情感，极大激发了听众的听觉想象力，为叙事增添新的感染力与情感传递途径。电视的出现带来视觉叙事革命，融合图像、声音与文字。电视新闻以现场感传播信息，电视剧则以精美的画面、演员表演塑造故事场景，像路遥小说改编的电视剧《平凡的世界》，以精彩的家族故事和丰富的人物群像比文字更能有效把握叙事节奏，使叙事更加直观、生动且具有沉浸性。

目前，互联网技术、信息技术的发展促使叙事方式走向多元。社交媒体平台让人人都能成为叙事者，故事传播速度与互动性剧增。短视频平台如抖音的用户可在短时间内创作并传播故事，其简洁明快的叙事风格吸引大量受众；网络文学借助网络开放性与便捷性，创作者与读者互动频繁，如《诛仙》在连载时与读者的互动影响情节走向，形成共创式叙事模式。

未来，虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的发展将是催生下一个艺术的“关键时刻”，也会为叙事和传播带来新的形式。在VR叙事作品里，受众成为故事参与者，如某些VR沉浸式戏剧体验，受众可自主选择剧情，与虚拟角色互动，这种交互性与沉浸感颠覆传统叙事中受众角色，模糊叙事者与受众界限，使叙事从单向传递变为多向互动与共创，极大拓展了叙事的可能性与想象空间。随着传播技术的不断创新融合，叙事方式必将持续变革，深刻影响人类文化传承与社会交流形态。

(二) 技术变革重塑感知方式

“在漫长的历史中，人类感知方式随整个人类生存方式的变化而变化。人类感知的组织形态，它赖以完成(感知)的手段不仅由自然来决定，而且也由历史环境来决定”[8]，人类的感知方式具有历史性且

受到所处环境科技、文化、政治等多方面的影响，其中技术的发展起着至关重要的作用。在本雅明写作《摄影小史》《机械复制时代的艺术作品》的上世纪 30 年代是文化变革、政治动荡、经济大萧条的时代，当时声音技术运用到电影制作领域，拍摄技术也有了很大的提升。随着电影制作规模扩大，看电影成为一项常见的消遣娱乐项目。人们在看电影的过程也是其感知方式被重塑的过程。这个重塑过程包括视觉感知的拓展、时间感知的改变以及现实与虚构感知的模糊等方面。

摄影镜头可以捕捉世界各个角落的细微之处与宏大景观，无论是远方的风土人情，还是物品的精妙纹理，都毫无保留地呈现在人们眼前，将人们对世界的视觉认知从有限的亲身经历拓展为近乎无边界的影像呈现。此外，电影以独有的叙事节奏和剪辑手法深刻改变了观众对时间感知，让其在光影交错间对时间的流逝与延展产生全新、细腻的感受。而现实与虚构感知的模糊更是前所未有的变革性现象，摄影与电影所营造的逼真画面与动人情节驱使人们重新审视现实与想象之间的微妙关联，进而从根本上重塑了人们对世界的认知架构与感知模式。

目前，虚拟现实技术的应用已经涵盖了娱乐、教育、医疗、军事、工业等多个领域，它所具备的沉浸感与交互性愈发增强人们对于现实与虚构感知的模糊。在虚拟现实技术所营造的虚拟世界里，人们能够自由穿梭于各种奇幻场景与模拟情境之中，仿佛自身已真实融入其中，这种强烈的沉浸感使人们对现实与虚构的界限愈发难以清晰界定。

以 TeamLab 的沉浸式数字艺术展为例，观众在步入沉浸式数字空间后，便进入了由光影、色彩与动态影像所编织的虚拟艺术世界之中。观众可以穿行于数字化的花海与水流之间，用手势触碰墙面上绽放的花朵，使其随之盛开或凋零，在光影流动的场景中进行自由探索与互动。展览中，环绕四周的动态投影、实时响应的光影变化以及沉浸式的空间音效，从多方面全方位地刺激观众的感官，致使观众深度沉浸其中，对艺术空间产生如同置身于一个既非完全现实也非全然虚构的感知体验。这种体验使得观众在观展体验中近乎忘却现实世界，极大程度地强化了现实与虚构之间的交融状态，致使玩家对于现实与虚构的界限认知变得模糊。伴随虚拟现实技术持续发展与广泛普及，其对人类感知方式的影响将不断深化拓展。在未来，虚拟现实技术有可能全面重塑人类对于现实与虚拟的理解判断模式，进而推动人类在科技与文化的双重助力下，逐步迈向一种全新的感知与认知形态模式。

4. 结语

本雅明的理论为我们理解技术与文化的交互提供了关键视角。通过对机械复制时代艺术作品特质变化的剖析，我们了解到技术在艺术领域引发的深刻变革^[9]，从“灵韵”丧失到价值转变，再到个体与艺术关系的重塑。传播技术的进步与变革不断推动叙事方式创新，从印刷术到互联网再到虚拟现实技术，叙事从单一走向多元，从单向传递迈向互动共创。在感知方式上，技术变革使人类的感知在视觉、时间和现实与虚构认知等多方面被重塑，虚拟现实技术更是加深了现实与虚拟界限的模糊。

随着科技持续进步，我们更需深入思考如何在技术浪潮中维护文化的精神内涵。同时更应该关注技术对人类感知与认知的深度影响，积极引导其正向发展，以促进文化传承与社会交流的良性互动。在不断变化的技术环境下，我们应汲取本雅明的理论智慧，探索技术与人类文化、精神世界和谐共生的路径，推动文化在技术助力下实现创新发展，同时确保人类在技术变革中保持对自我与世界的深刻理解和敏锐感知。

参考文献

- [1] 毕晓梅. 《机械复制时代的艺术作品》文化传播思想研究[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州大学, 2006.
- [2] 刘书亮. 数字复制时代的艺术作品——重返瓦尔特·本雅明的“灵韵”概念[J]. 文艺理论与批评, 2025(6): 139-149.
- [3] 彭锋. 人工智能与灵韵重现[J]. 电影艺术, 2024(5): 12-18.

- [4] 骆月丽. 当代机械复制艺术对大众文化审美的隐性建构[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 武汉纺织大学, 2021.
- [5] 王琦. 机械复制技术对影像艺术大众化的影响研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东轻工业学院, 2021.
- [6] (德)瓦尔特·本雅明. 摄影小史[M]. 许绮玲, 林志明, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2017: 99.
- [7] 唐宏峰. 艺术及其复制——从本雅明到格罗伊斯[J]. 文艺研究, 2015(12): 98-105.
- [8] (德)汉娜·阿伦特. 启迪[M]. 张旭东, 王斑, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2008: 237.
- [9] 王才勇. 灵韵, 人群与现代性批判——本雅明的现代性经验[J]. 社会科学, 2012(8): 127-133.