

公共空间光影艺术的设计策略分析

——以上海国际光影节为例

陈锋锋¹, 金承璋², 张利超²

1.上海市城市综合管理事务中心, 上海 200023

2.上海市区电力照明工程有限公司, 上海 200235

DOI:10.61369/EAE.2026010005

摘要 : 随着大众对夜景审美需求的增加, 城市景观照明迅速发展, 光影艺术成为夜间景观中最具吸引力的形式之一, 对打造独特城市景观、提升夜间公共空间品质、展示良好城市形象具有重要意义。上海国际光影节是上海市政府批准创办的市级重大活动, 对光影艺术的运用十分出色, 致力于彰显上海城市精神、展现上海城市品格。文章梳理整合了光影艺术与光影艺术节的设计策略, 分析了其上海国际光影节中的巧妙应用, 为在公共空间设计中的光影艺术作品设计提供思路, 更好地激发观众情感, 给观赏者带来更好的光影体验, 进一步优化公共空间夜间环境, 完善城市景观体系, 打造城市文化名片。

关键词 : 城市公共空间; 光影艺术; 上海国际光影节; 城市文化

Analysis of Design Strategies of Light and Shadow Art in Public Space —Taking the Shanghai International Light Festival as an Example

Chen Fengfeng¹, Jin Chengzhang², Zhang Lichao²

1. Shanghai City Comprehensive Management Affairs Center, Shanghai 200023

2. Shanghai Electric Power Lighting Engineering Co.,Ltd., Shanghai 200235

Abstract : With the increasing public demand for nighttime aesthetics, urban landscape lighting has experienced rapid development. Light and shadow art has become one of the most captivating forms in nocturnal landscapes, playing a crucial role in creating distinctive urban scenery, enhancing the quality of nighttime public spaces, and establishing a positive corporate image. The Shanghai International Light Festival, a significant municipal event approved by the Shanghai Municipal Government, excels in the application of light and shadow art, dedicated to highlighting Shanghai's urban spirit and character. This article systematizes design strategies for light and shadow art and light festivals, analyzes their innovative application within the Shanghai International Light Festival, and provides insights for designing light and shadow artworks in public spaces. It aims to better stimulate audience emotions, deliver superior light and shadow experiences to viewers, further optimize the nighttime environment of public spaces, refine the urban landscape system, and establish a recognizable cultural identity for the city.

Keywords : urban public space; light and shadow art; Shanghai International Light Festival; urban culture

引言

本文系统探讨光影艺术在城市公共空间中的应用价值与设计策略, 并以上海国际光影节为例展开实践分析。光影艺术已成为塑造城市夜间形象、提升公共空间品质、强化文化认同的重要手段。上海国际光影节凭借其丰富的主题表达、前沿的科技呈现、深厚的文化融合以及创新的互动设计, 成功打造出具有全球影响力的光影艺术 IP 和城市名片, 不仅彰显了上海的城市精神, 也为公众提供了沉浸式的情感与文化体验, 成为公共空间与光影艺术的典型范例, 为打造城市光环境、推进城市文化建设提供了可借鉴经验。=

一、光影艺术与光影艺术节的概述

（一）光影艺术

一般来说，光影艺术是“一切与光有直接或者间接联系的”视觉艺术表现形式。在材料技术、交互技术蓬勃发展的当下，以灯光为基础的光影艺术形式主要有建筑投影秀、3D Mapping 秀、全息投影技术、新媒体艺术装置、光影雕塑、光影空间与水中作品等^[1]，相较于传统的绘画、雕塑，互动性和感染力更强。学者练欣总结前人研究成果，概括出光影艺术的7个特性：艺术性、主题性、公共性、在地性、空间融合性、科技性和互动性^[2]。光影艺术的价值主要集中于城市价值、空间环境价值和文化价值三个层面。就城市价值而言，诸多研究表明，光影艺术的应用对于提升城市吸引力、塑造城市品牌形象和增强公众城市认同感具有显著作用。空间环境价值指的是光影艺术是公共空间的一部分，会直接影响“空间的感知和使用体验”^[3]。在文化价值方面，光影艺术从艺术角度呈现城市面貌，展现了城市的地域特色和个性文化，有利于增强城市公共空间的吸引力^[4]。

（二）光影艺术节

光影艺术节是“以照明为主要手段的文化艺术活动”，通常利用主要道路、标志性建筑物以及重要公共空间的界面，旨在结合新型技术手段，创新光影设计表达，为观众创造独特的视觉效果^[5]，带来全新的感官体验和艺术感受，充分彰显城市文化特色。光影艺术节历史悠久，19世纪末以后，欧洲的城市规划者和建设者意识到了景观照明可以对内激发城市活力、对外提升城市知名度，景观照明开始迅速发展。里昂灯光节、阿姆斯特丹灯光节、悉尼灯光节、柏林灯光节等国际性大型艺术活动凭借先进的灯光装置、具有创造力的光影设计和精彩的灯光表演吸引了众多海内外游客。学者高飞等人经过研究为光影艺术节划分了类型，一是与传统节日相结合的光影节，如上海豫园元宵灯会；二是与城市公共事件结合的光影节，如荷兰阿姆斯特丹灯光艺术节最初举办是为了照亮黑暗的冬日；三是专门组织举办的光影节，如里昂灯光节、广州首届国际灯光节等^[6]。我国景观照明的起步较晚，但发展速度快、规模大，起源于国际大型赛事活动的举办。上海世博会、北京奥运会等盛事对我国光影艺术的发展起到了巨大推动作用^[7]。

二、光影艺术设计策略

（一）构思主题概念

能够引发情感共鸣的光影艺术作品总是能反映出设计师的思想感情。因此，在光影艺术的创作中，主题概念的设计显得尤为关键，成为作品成功的因素之一。主题设计要结合不同场景、空间元素进行选择变化，强调内心感受和情感表达，传递着对世界观、人生观、价值观的认知，让观众能够通过光影元素、色彩搭配、造型等感受到作品的主旨情感和深刻内涵，引发观众深层次的思考和感悟。

（二）优化视觉效果

在光影艺术设计实践中，主要通过合适的尺度比例来适配空

间场地，再凭借表现形式和合理利用空间元素等技巧来提高光影艺术的视觉效果，以不同的外部设计材料、色彩搭配、灯光亮度、闪烁频率等呈现风格迥异的视觉效果和观赏体验，还会加入几何图形、线条等元素，经过巧妙布局，创造出动态的、有层次的形式。

（三）融入地域特色

光影艺术的表现形式和审美特征随着地域和文化背景发生改变。设计必然需要联系地理环境，考虑当地自然条件、地形特点等。同时注重人文历史，通过将非物质的文化记忆转化为具象作品，实现历史叙事与当代公众的真实对话，深刻传达场所精神与集体情感，成为地域文化的鲜活载体。以广州为例，其历年主题如“幻彩广州，鎏光之城”“跨粤”等，均扎根岭南文脉，在光影交织中强化城市认同。

（四）提升互动体验

随着公众对艺术体验需求的不断提升，光影艺术的互动性已成为其发展的核心方向。研究主要围绕三个层面展开：在知觉交互层面，注重通过视觉形态、色彩与空间设计直接刺激参与者的感官，营造沉浸式环境；在行为交互层面则关注夜间公共空间的可用性与参与性，通过设计降低社交尴尬感、利用“蜜罐效应”鼓励群体互动，增强行为的可持续性；而情感交互层面致力于引发观者的思考与共鸣，将作品融入特定场所，实现深层的情感连接与艺术沉浸。

（五）融入空间环境

光影艺术的精髓在于与空间环境的深度融合，需将灯光艺术、建筑、自然及人文因素整合为有机整体，营造出兼具艺术性、观赏性与文化认同的空间氛围。设计时应遵循三个关键原则：一是结合场景特点，如在城市广场展现历史与未来，在博物馆诠释文化遗产；二是呼应建筑形态，利用灯光效果强化建筑语言，实现视觉连续性；三是紧密联系场所实际，提前解决供电、安全等制约因素，保障艺术完整性与环境协调。

（六）促进公众参与

光影艺术的公共性源于其与生活及社会的深度融合，它已从功能特性拓展至艺术与社会特性，在情感与精神领域丰富着个人与社会空间。在挑选公共艺术作品展出地点时，要考虑开放性，需结合场地人流、交通、气候等条件，拉近作品与公众的距离。光影艺术的呈现带来平等参与，通过多元表现形式满足不同群体需求，使观众在共享空间中平等互动、共同反思社会议题、增加文化交流、感受艺术魅力。

三、上海国际光影节设计策略实践

（一）丰富创作主题

中国综合国力和文化软实力的提升日益成为全国人民乃至世界人民的关切。2024年首届上海国际光影节主题是“穿越光年的奇妙之旅 Travel in Light——探索时空的奥秘，绽放光影的绚丽”，立足上海“世界著名夜游城市”的形象，联动上海之夏国际消费季、上海旅游节、上海时装周、古埃及文明等重要活动，

呼应上海打造中国入境游“第一站”的宏伟目标，致力于让每一位游客都能沉浸于光影交错的梦幻之旅，感受上海国际大都市的魅力，展现了中国城市建设欣欣向荣、中华传统文化一脉相承的景象，增强了市民的归属感和社会大众的文化自信。2025年第二届上海国际光影节以“点亮上海”(Light Up Shanghai)为主题，打造具有全球影响力的光影艺术IP，致力于在跨越时空的体验中感受城市的积淀与生长，展现多元融合、海纳百川的城市形象，彰显“上海精神”和城市品格，契合海内外游客的期待，容易吸引注意力。

(二) 打造视觉奇观

首届上海国际光影节投入了全球顶级的高清工程激光投影机，采用20K超高清分辨率制作建筑投影秀，采用更为先进的3D Mapping和超高清视听科技与文化技术，使光影作品在建筑体上的投影效果更为细腻、逼真，提高观赏性。第二届光影节主会场西岸穹顶艺术中心室内的整个穹顶部分作为载体，其直径约为60米、面积约3000平方米，实际像素画幅达到8000*8000像素；穹顶下部环幕墙体投影直径为60米、面积约为3500平方米，制作画幅更是达到了12000*6000像素。穹顶的18块钢结构做了1:1还原3D建模，投影超高清制作，圆柱横向360环幕融合，为观众带来7分钟环绕沉浸的空间视觉震撼，构建出了极富生命力的人民城市光影叙事。

(三) 展示城市文化

首届光影节围绕国庆节、中华传统文化、红色文化、海派文化、江南文化、时尚文化等主题展演主题投影秀。第二届上海国际光影节通过大型光影时装秀串联唐宋元明清服饰演变，展演中秋、国庆传统节日主题作品，再次通过光影艺术呈现红色文化。同时，将“海派光影美学”专属标签融入建筑投影秀、沪剧光影演绎等，进一步强化文化认同，展现开放、创新、包容的城市品格^[8]。

(四) 提升互动体验效果

首届光影节应用AI技术，展览中的互动式光影作品借助AI捕捉观众动作和表情，并做出相应的反馈；有的作品采用虚拟现实技术，让观众可以身临其境地体验艺术家的创作；有的作品则利用大数据和互联网技术，让艺术作品成为一个动态的、可与观众互动的平台，增强观众的互动感。今年，徐汇西岸江边，上海亚明照明打造了“爱IN上海”装置，白天是半透LED屏艺术雕塑，夜晚变身成为收集爱意的“光影容器”。互动时，只需轻轻摇晃手机，专属爱心图案便会随之生成并实时投送至巨型灯泡造型的

屏幕上，寓意着人人都能成为美好城市建设者，增添了情感层面的互动体验效果。

四、光影艺术设计策略的启示

(一) 注重主题故事讲述

从受众需求出发，关注社会热点话题，选择丰富立体、符合审美的故事，设计清晰的故事结构和合理的情节变化，在重要转折点利用光影元素进行突出展示，借助色彩、音乐、光线等要素和光影效果的变化，引导观众深入感受特色主题营造的氛围，在展示地域特色、传递正能量的同时满足市民文化需求，引发情感共鸣。

(二) 科学制定互动反馈机制

增加互动装置和环节，通过灯光变化、声音效果、触摸感应及运动追踪等技术，对观众行为作出即时回应，增强参与的直观性与沉浸感。融合多感官体验，结合嗅觉、听觉与触觉等多重感知渠道，使观众能够全身心融入作品情境。设计多人社交化互动形式，通过合作任务或竞技游戏等机制，促进观众间的交流合作，营造富有集体乐趣的互动环境，推动光影艺术从简单展示转向互动参与。

(三) 凸显地域特色魅力

在进行光影设计之前，进行充分的历史背景分析与深入调研，了解城市民俗、艺术等文化传统，利用当地地标建筑和历史老建筑的外墙、屋顶等，通过应用特定符号、文化图案、标志等元素设计作品，融入当地特色乐器或声音作为音效或背景，通过投影灯光凸显建筑轮廓细节，讲述城市历史，彰显深厚的文化底蕴。同时探索与周边自然环境融合互动的路径，实现自然景观与光影效果的有机结合，创造别出心裁的视觉交互，引起对自然环境的关注和思考。

随着城市夜经济的繁荣，城市公共空间的价值愈发凸显。光影艺术作为新兴的艺术形式，已经广泛应用于夜景照明领域，成为城市公共空间的一部分，在赋能城市形象塑造、提供人文关怀、展现城市文化、助力夜间经济发展等方面发挥重要作用。近年来，举办灯光秀成为潮流，在主要建筑和公共空间融入光影艺术元素，融入当地的文化特征，丰富了城市夜间景观的表现形式，为海内外游客带来一场“光影盛宴”，为城市规划建设与光影艺术表达提供了有益的启示和指导。

参考文献

- [1] 晏莉. 城市背街小巷更新中光影艺术应用研究 [D]. 四川美术学院, 2021.
- [2] 练欣. 公共空间光影艺术的评价与设计策略研究 [D]. 哈尔滨工业大学, 2023.
- [3] 沈海英. 浅析灯光装置设计与城市公共空间 [J]. 美术教育研究, 2019, (08):68-69.
- [4] 胡瑞歌. 光影艺术在城市公共空间中的应用研究 [D]. 北京交通大学, 2019:2.
- [5] 高飞, 周倜, 马彬. 城市灯光节的思考——2014年法国里昂灯光节观感 [J]. 照明工程学报, 2015, 26(01):70-73.
- [6] 吴嘉振. 透过光影, 看城市文化——城市光环境艺术略谈 [J]. 雕塑, 2011, (03):68-69.
- [7] 袁樵. 科技点亮2024年首届上海国际光影节 [J]. 照明工程学报, 2024, 35(05):165-166.
- [8] 沈莹. 光影节, 让城市IP在科技与人文中破圈成长——SMG融合发展战略下的第二届上海国际光影节构想 [J]. 上海广播电视研究, 2025, (02):50-53.