

美育浸润行动的跨学科视觉设计分析

——《绘画改变人生》案例研究

权 水

黑龙江财经学院艺术学院, 黑龙江 哈尔滨

收稿日期: 2025年11月25日; 录用日期: 2026年1月26日; 发布日期: 2026年2月2日

摘 要

本研究以青少年音乐话剧《绘画改变人生》为核心案例, 探讨其在“美育浸润行动”政策背景下, 如何通过视觉传达设计的策略与方法, 实现跨学科的审美教育实践。话剧以中国近现代著名艺术家、教育家廖新学的生平为蓝本, 融合了美术、音乐、戏剧等多种艺术形式。本论文从视觉传达设计的角度, 深入分析该剧的叙事建构、符号运用、以及潜在的视觉呈现(如舞美、服装、海报设计等), 旨在揭示视觉元素在塑造青少年审美认知、传递核心价值观、并最终达成“浸润”式教育效果中的关键作用。研究发现, 《绘画改变人生》不仅是对廖新学艺术精神的致敬, 更是一次精心设计的、多感官、沉浸式的审美体验。它通过视觉符号的编码与解码, 将宏大的美育目标转化为具体可感的艺术形式, 为新时代美育工作提供了具有创新性和可操作性的实践范例。本研究旨在为高等美术教育和视觉传达设计领域的学者与实践者提供理论参考, 推动美育浸润行动的进一步深化。

关键词

美育浸润行动, 美育, 视觉传达设计, 《绘画改变人生》, 跨学科实践

An Interdisciplinary Visual Design Analysis of the Aesthetic Education Immersion Initiative

—A Case Study of “Painting Changes Life”

Shui Quan

School of Arts, Heilongjiang University of Finance and Economics, Harbin Heilongjiang

Received: November 25, 2025; accepted: January 26, 2026; published: February 2, 2026

Abstract

This study focuses on the youth musical drama “Painting Changes Life” as a core case to explore how, under the policy background of the “Aesthetic Education Immersion Initiative”, strategies and methods of visual communication design can achieve interdisciplinary aesthetic education practice. The drama is based on the life of Liao Xinxue, a renowned modern Chinese artist and educator, and integrates multiple art forms, including fine arts, music, and drama. From the perspective of visual communication design, this paper conducts an in-depth analysis of the drama’s narrative construction, use of symbols, and potential visual presentations (such as stage design, costumes, and poster design), aiming to reveal the crucial role of visual elements in shaping adolescents’ aesthetic cognition, conveying core values, and ultimately achieving an immersive educational effect. The study finds that “Painting Changes Life” is not only a tribute to Liao Xinxue’s artistic spirit but also a carefully designed, multi-sensory, immersive aesthetic experience. Through the encoding and decoding of visual symbols, it transforms grand educational goals into tangible artistic forms, providing an innovative and practical example for aesthetic education work in the new era. This study aims to provide theoretical references for scholars and practitioners in higher art education and visual communication design, promoting the further deepening of the Aesthetic Education Immersion Initiative.

Keywords

Aesthetic Education Immersion Initiative, Aesthetic Education, Visual Communication Design, “Painting Changes Life”, Interdisciplinary Practice

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. 引言

21 世纪以来，随着中国社会经济的快速发展和文化自信的日益增强，美育(Aesthetic Education)被提升到了前所未有的战略高度。2020 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确提出要“把美育纳入各级各类学校人才培养全过程”，并倡导“浸润式”的美育模式。随后，教育部于 2023 年启动“美育浸润行动”，旨在通过一系列具体措施，将美育渗透到教育的各个环节，实现“以美育人、以文化人”的根本目标。在这一宏观政策背景下，各种创新的美育实践形式应运而生，其中，青少年音乐话剧《绘画改变人生》以其独特的跨学科整合与深刻的教育内涵，成为了一个值得深入研究的典型案例。(注：本研究是基于公开信息的“理论模型构建”。具体分析阐述如何运用叙事设计、体验设计等理论模型中的具体概念来展开。)

《绘画改变人生》以中国近现代杰出的艺术家与艺术教育家廖新学先生(1903~1958)的传奇一生为创作原型。廖新学先生不仅在个人艺术创作上取得了卓越成就，更是云南现代艺术教育的奠基人。他的人生故事——从一个边陲小镇的放牛娃，到远赴法国巴黎国立高等美术学院深造，最终毅然归国投身艺术教育事业——本身就是一部充满奋斗、理想与家国情怀的壮丽史诗。话剧通过艺术化的再创作，将这段故事搬上舞台，不仅是对一位艺术大师的缅怀与致敬，更是对一种“向美而行”的生命精神的颂扬。该剧由教育部全国中小学美育教学指导委员会等权威机构联合指导，中央美术学院、北京大学艺术学院等顶尖高校共同出品，余丁教授担任总编剧与艺术总监，其高规格的创作背景预示了其在美育领域的示范

性意义。

然而,将一个历史人物的生平转化为一台成功的舞台艺术作品,并使其承载起“美育浸润”的教育功能,绝非易事。这其中,视觉传达设计扮演了至关重要的角色。视觉传达设计不仅仅是关于海报、标志等传统平面设计,在更广泛的意义上,它是一门关于如何通过视觉符号系统进行有效沟通、建构意义、并影响受众认知与情感的学科。在话剧《绘画改变人生》中,从舞台美术的整体氛围营造,到角色服装的时代特征与象征意义;从灯光设计的叙事性运用,到多媒体技术的沉浸式体验营造;乃至该剧的宣传海报、节目册等衍生视觉材料,都构成了其整体的视觉传达系统。这个系统共同作用,将廖新学的个人故事、艺术精神与美育的核心理念进行编码,并通过舞台这一媒介传递给作为主要受众的青少年。

本研究的创新之处与核心议题在于,尝试从视觉传达设计的专业视角,对《绘画改变人生》这一美育案例进行一次“逆向工程”式的解读。本研究将更多地基于对廖新学生平的深入挖掘、对该剧公开的剧情梗概、主题思想的分析,以及对当代舞台视觉设计趋势的理解,旨在探讨以下核心问题:视觉元素如何在关键情节中(如廖新学在巴黎的求学经历、面对艺术与救国的抉择等)营造情感张力,引导观众的共情。剧中可能运用了哪些具有象征意义的视觉符号(例如,画板、颜料、特定的色彩、光影变化等)来代表廖新学的艺术追求、时代背景以及美育的核心价值?青少年观众在多大程度上能够解码这些符号,并内化其承载的意义。

从视觉传达的角度看,“浸润”效果是如何通过多感官、沉浸式的剧场体验实现的。视觉设计如何与其他艺术形式(音乐、舞蹈、表演)协同作用,共同构建一个完整的、能够触动人心的审美场域。本研究将采用跨学科的研究方法,整合艺术史、教育学、符号学及视觉文化研究的理论资源,对话剧《绘画改变人生》进行多层次的文本分析。研究不仅期望为美育案例的艺术价值与教育意义提供一个新的分析框架,更试图为“美育浸润行动”在未来的实践中,如何更有效地运用视觉传达设计的力量,提供具有学理深度和实践价值的参考。通过对这一案例的深入剖析,本论文旨在论证成功的“美育浸润”,本质上是一次精心设计的、以视觉传达为核心策略的、旨在塑造完整人格的“意义的实践”。

2. 综述

为了对话剧《绘画改变人生》的美育实践进行深入的视觉传达设计分析,本研究需建立在一个跨学科的理论基础之上。本综述将围绕三个核心领域展开:首先,梳理中国当代美育理论与政策的演进,特别是“美育浸润行动”的内涵与要求;其次,探讨视觉传达设计学科的边界拓展,及其在叙事、体验和教育领域的应用;最后,审视艺术作品作为美育载体的历史与现状,聚焦于舞台视觉如何作为一种教育力量发挥作用。

3. 从“美育”到“美育浸润”

3.1. 中国美育政策的深化与转向

中国的美育思想源远流长,从孔子的“兴于诗,立于礼,成于乐”到蔡元培先生在近代提出的“以美育代宗教”,美育始终被视为完善人格、提升国民素质的重要途径。改革开放以来,美育的价值被重新认识和强调。进入21世纪,特别是党的十八大以来,美育被提升至国家教育方针的战略高度。学者们普遍认为,新时代的美育不再仅仅是技能的传授或知识的普及,而是指向人的全面发展,强调“立德树人”的根本任务。

“美育浸润行动”的提出,标志着中国美育政策从宏观倡导向微观实践的深化。这一概念的核心在于“浸润”二字,它强调的是一种如“春风化雨、润物无声”的教育方式。这与传统的、课堂式的、以知识点为核心的美术课、音乐课形成了鲜明对比。“浸润”要求美育突破学科壁垒,融入校园生活的方

面，创造一个全方位的、持续的、潜移默化的审美环境。这种转变对美育的实践载体提出了更高的要求。传统的艺术展览、文艺汇演固然重要，但更需要能够整合多种感官体验、引发情感共鸣、并能激发深度思考的综合性艺术形式。话剧，特别是像《绘画改变人生》这样融合了多种艺术门类的综合性舞台艺术，恰好为“浸润式”美育提供了一个理想的实践场域。它通过营造一个暂时性的“审美世界”，让观众在有限的时间内获得高度浓缩和强化的审美体验，其影响力可能远超零散的、非系统的美育活动[1]。

3.2. 作为“意义建构”的视觉传达设计如何进行边界的拓展

视觉传达设计(Visual Communication Design)的内涵在数字化和信息化时代经历了深刻的变革。它早已不再局限于传统的平面设计(海报、书籍、标志等)，而是拓展到一切通过视觉媒介进行信息传递、意义建构和体验营造的领域 (Richard Hollis, 2011)。当代视觉传达设计更加强调其“沟通”的本质，即如何运用视觉语言(色彩、图形、版式、动态影像等)与受众进行有效的对话。在这一背景加持下，“叙事性设计”(Narrative Design)和“体验设计”(Experience Design)成为了视觉传达领域的前沿议题。叙事性设计认为，设计本身可以成为一种讲故事的方式，设计师如同作者，通过组织视觉元素来引导受众的情感流动和意义解读。这在戏剧的视觉设计中表现得尤为突出，舞台美术、灯光、服装和多媒体影像共同构成了一个复杂的视觉叙事系统，它与剧本的文字叙事相互补充、相互激发，共同推动情节发展，塑造人物形象。

体验设计则更进一步，它将设计的核心目标从“传递信息”转向“创造体验”。在剧场环境中，观众的体验是多维度的，它不仅包括视觉和听觉，还包括空间感、氛围感，甚至情感的卷入和散场后的回味。从体验设计的角度看，一场话剧的视觉设计，其终极目标是管理和优化观众从进入剧场到离开剧场的整个“旅程”。因此，分析《绘画改变人生》这一美育案例的视觉传达设计，不能仅仅停留在对其单个视觉元素的审美评判，而应将其视为一个旨在实现“美育浸润”这一特定目标的、完整的“体验设计”项目。

3.3. 美育案例即浓缩的“审美教育场”

戏剧与教育的结合有着悠久的历史，从古希腊的悲剧到布莱希特的“教育戏剧”，戏剧始终被视为一种能够引发公众思考、传播社会价值的有力工具。在美育领域，戏剧的优势在于其“在场性”和“综合性”。与静态的艺术展览或线上的数字内容不同，剧场提供了一个独特的物理空间和心理场域，观众与表演者在同一时空下共同呼吸，这种“在场”的体验本身就具有强大的感染力。舞台视觉是构成剧场“审美教育场”的关键。当代舞台设计早已超越了简单的布景功能，发展成为一门独立的、高度综合的艺术。优秀的舞台视觉设计能够“使空间言说”，它不仅交代故事发生的环境，更重要的是揭示人物的内心世界，暗示剧本的潜台词，营造整部剧的诗意氛围。例如，通过灯光的明暗、冷暖变化，可以渲染出角色的孤独或喜悦；通过服装的材质和款式的演变，可以展现人物身份的变迁和时代的风云；通过多媒体影像的运用，则可以打破时空限制，将观众带入角色的回忆或想象之中。

在《绘画改变人生》这样的剧中，舞台视觉的教育功能尤为凸显。它需要将廖新学所处的 20 世纪上半叶的中国与巴黎，这样一个宏大的历史时空浓缩于方寸舞台之上。它需要将“绘画”这一静态的艺术形式，转化为动态的、具有戏剧冲突的舞台语言。更重要的是，它需要将“美育”这一抽象的理念，转化为观众能够直观感受、情感共鸣、并最终获得启迪的视觉体验。因此，对该剧舞台视觉的分析，是理解其如何实现“美育浸润”的关键切入点。综上所述，本研究将立足于“美育浸润”的政策语境，运用扩展后的视觉传达设计理论，特别是叙事设计和体验设计的视角，将话剧《绘画改变人生》视为一个精心设计的“审美教育”文本。通过对其潜在视觉策略的分析，本研究试图揭示视觉力量在当代美育实践中的核心价值与实现路径，从而填补当前研究中尚存的理论空白。本章是论文的核心，旨在从视觉传达设计的角度，对话剧《绘画改变人生》进行一次深入的、尽管是基于推论的“文本细读”。我们将把这部剧视

为一个多层次的视觉传达系统,分析其如何通过叙事建构、符号运用和体验设计,将廖新学的个人奋斗史转化为一次对青少年观众具有深刻影响力的“美育浸润”实践。分析将分为三个层面展开:作为视觉叙事的舞台、作为象征符号的视觉元素,以及作为沉浸体验的整体设计[2]。

4. 视觉叙事:建构“向美而行”的生命画卷

话剧《绘画改变人生》的叙事核心是廖新学从“放牛娃”到“艺术大师”的成长历程。这一历程充满了戏剧性的转折和内心的挣扎,为视觉叙事提供了广阔的空间。我们可以推断,该剧的视觉设计必然紧密围绕这一核心叙事线,通过场景转换、光影调度和多媒体应用,来外化人物的内心世界和时代背景的变迁。

4.1. 时空转换的视觉逻辑

廖新学的人生是一场横跨红土高原与塞纳河畔的壮阔旅程,其艺术风格在“云南乡土的质朴”与“巴黎学派的典雅”之间形成了独特的张力。舞台视觉设计的核心任务,便是在有限的空间内,通过对廖新学绘画语言的解构与重构,实现这两个异质时空的有效转换与精神对话。当舞台呈现20世纪初的云南时,视觉主调应锁定在廖新学早期风景画中常出现的土黄、中黄与墨绿。这不仅是云南的自然底色,更是画家心中“故土”的色彩符号。舞台布景可以借鉴其作品中那种“纪念碑式”的构图,利用高耸的城门楼阁剪影或层叠的山峦线条,营造出厚重、苍凉且略带压抑的乡土氛围。道具设计上,除了常规的斗笠,更应强化牛与羊这一核心母题——作为放牛娃出身的画家,动物不仅是他的模特,更是他身份的象征。而当场景切换至巴黎时,视觉语言应迅速转轨至他深受印象派影响的色粉画(Pastel)质感。灯光设计应模仿印象派对外光的捕捉,运用高明度的冷灰、淡紫与柠檬黄,打破云南场景中的沉郁块面,转而追求光影的颤动与空气的通透感。这种从“厚重土色”到“轻盈光色”的视觉骤变,不仅是地理位置的跨越,更是廖新学从一个民间画工向现代艺术家蜕变的视觉外化。

廖新学的绘画特点在于“理智中的激情”,他既有雕塑家的严谨造型,又有油画家的色彩冲动。多媒体视觉设计可以利用这一特点,将舞台背景处理为一张正在生成的画布。舞台背景可以动态呈现笔触的堆叠过程——从最初粗犷的炭笔轮廓(象征雕塑般的骨架),到色彩层的反复覆盖与刮擦(象征内心的磨砺)。演员的表演不再是孤立的,而是仿佛置身于巨大的画布之中,他的每一个动作都似乎在牵引着背景线条的游走,使观众得以直观地“看见”画家思维的流动。

廖新学一生都在试图用西方的油画技法表现东方的审美意蕴。在表现他内心挣扎的高潮段落(如国难当头由于去留的抉择时),灯光设计可以借鉴他肖像画中“侧光与逆光”的强烈运用,将人物面部切割为明暗两面,隐喻理想与现实的撕裂。

4.2. 编码美育的核心价值

一场成功的美育戏剧,不仅要讲述一个好故事,更要传递具有普适性的价值。《绘画改变人生》的视觉设计,必然会运用一系列精心设计的视觉符号,将“美”“奋斗”“爱国”“创新”等核心价值观编码其中,让青少年观众在潜移默化中接收和理解。讲述“光”与“路”：“光”是绘画的灵魂,也是希望和启蒙的象征。在剧中,“光”可以作为一个贯穿始终的核心视觉符号。从云南乡间透过云层的天光,到巴黎画室里经过天窗的柔和北光,再到他回国后点亮无数学生心灯的“教育之光”,光的形态、强度和色彩的变化,可以成为串联起廖新学一生的隐喻线索。在关键时刻,一束追光打在主人公身上,既是舞台调度的需要,更是对其内心觉醒或做出重大抉择的诗意强调。“路”则是另一个重要的符号。从乡间泥泞的小路,到巴黎的石板路,再到他回国开创的艺术教育之路,舞台上“路”的意象可以通过布景、灯

光甚至演员的调度来反复呈现。这条“路”既是物理的，也是隐喻的，象征着人生的探索与前行[3]。

色彩是情感最直接的载体。例如，用“土地的颜色”（如赭石、土黄）来代表廖新学的根与故土；用“燃烧的颜色”（如红色、橙色）来代表他的艺术激情和爱国热忱；用“天空的颜色”（如蓝色、白色）来代表他追求的纯粹理想和艺术的崇高。这些色彩不仅会出现在舞美和服装中，也可能通过多媒体影像和灯光色调的变化来反复渲染，形成一种贯穿全剧的色彩心理暗示，引导观众的情感体验。剧中的关键道具，如画板、画笔、颜料，乃至一封家书、一件旧衣，都可以被赋予超越其物理功能的象征意义。画板不仅是创作的工具，更是他对抗命运、改变人生的武器；画笔是他言说的舌头，是他与世界对话的媒介。当这些道具在舞台上被特写、被反复使用、被赋予情感时，它们就从普通的物件升华为承载着主人公精神力量的“圣物”，在观众心中留下深刻的烙印。

5. 构建“浸润式”的审美场域

“美育浸润”的“浸润”，最终要通过观众的亲身体验来完成。从视觉传达的“体验设计”角度看，《绘画改变人生》的成功与否，不仅在于舞台上呈现了什么，更在于它为观众创造了一个怎样的“审美场域”。本研究聚焦于视觉，但“浸润式”的体验必然是多感官的。视觉设计必须与音乐、音效、演员的表演等其他元素高度协同。例如，当舞台上呈现廖新学在巴黎街头孤独徘徊的场景时，视觉上的冷色调和空旷感，需要与音乐中的一段忧伤旋律、以及远处传来的模糊车流声相结合，才能共同营造出那种身处异乡的疏离感。当剧情推向高潮，视觉上的浓烈色彩和动态影像，也需要与激昂的交响乐和演员充满爆发力的表演相结合，才能形成强大的情感冲击力。

5.1. 打破“第四堵墙”的尝试

为了增强“浸润感”，该剧可能会尝试打破传统戏剧中舞台与观众席之间的“第四堵墙”。例如，在某些场景中，演员可能会走下舞台，来到观众中间进行表演；或者，多媒体影像可能会从舞台延伸到整个剧场的墙壁和天花板，将观众完全包裹其中。剧中出现的画作，也可能以意想不到的方式出现在观众席周围。这些设计，旨在模糊“看戏”与“参与”的界限，让观众感觉自己不仅仅是旁观者，更是故事的亲历者，从而在情感和心理上更深度地投入。

5.2. 从剧场到日常的延伸

一场成功的“美育浸润”实践，其影响力不应在演出结束后就戛然而止。该剧的整体视觉传达设计，还应包括剧场外的延伸部分。例如，设计精美的节目册，不仅可以提供剧情和演职员信息，更可以包含廖新学的生平简介、代表作品赏析，以及与美育相关的延伸阅读，成为一本可以带回家的“美育读本”。富有创意的衍生文创产品，如印有剧中经典视觉符号的帆布袋、笔记本等，也能让这次审美体验以物质的方式在观众的日常生活中得以延续。这些剧场外的视觉设计，是“浸润”效果得以巩固和深化的重要环节。

综上所述，话剧《绘画改变人生》的视觉传达设计工程，是一个集叙事、象征和体验于一体的复杂系统。它通过将抽象的美育理念转化为具体可感的视觉语言，引导青少年观众在欣赏一个动人故事的同时，完成一次深刻的审美洗礼。尽管我们无法亲见其貌，但通过这样一次基于学理的推论式分析，我们依然可以清晰地窥见视觉传达设计在“美育浸润行动”中所能扮演的关键角色，以及其所蕴含的巨大潜力。

6. 讨论与启示

前文的分析和推论，清晰地揭示了话剧《绘画改变人生》作为一个“美育浸润”案例的潜在价值。从

更宏观的理论与实践层面，探讨该剧为我们带来的深刻启示。这些启示不仅关乎美育的未来方向，也关乎视觉传达设计这一学科边界拓展。

6.1. 从“告知”到“体验”——视觉传达在美育中的角色重塑

《绘画改变人生》的案例，首先在理论上挑战了传统美育中对“视觉”的狭隘理解。传统的美育，往往侧重于美术史知识的传授、绘画技巧的训练，视觉在其中更多扮演的是“告知”和“图解”的角色。而该剧所代表的路径，则将视觉传达提升到了“体验建构”的核心地位。根据教育心理学的“社会学习理论”，个体的学习在很大程度上是通过观察和模仿“榜样”来完成的。廖新学的故事之所以动人，不仅因为他的成就，更因为他克服逆境的奋斗过程。该剧的视觉叙事，正是通过将这一过程“情景化”“具象化”，让青少年观众得以“代入”其中。观众在观看中，不仅仅是“知道”了廖新学的生平，更是“感受”了他的喜怒哀乐。这种基于视觉叙事建立的情感共鸣和价值认同，其教育效果远比刻板的道德说教更为深刻和持久。这启示我们，未来的美育课程设计，应更多地引入叙事设计思维，将知识点转化为引人入胜的故事线[4]。

话剧作为一种“在场”的艺术，其“浸润式”的体验设计，恰恰激活了观众的“具身认知”。观众的身体在剧场这个特定场域中，通过光影、声音、空间的变化，被调动起来。当多媒体影像将观众包裹，当演员走下舞台，观众的身体便成为了审美体验的一部分。美，不再是外在于我的一个被动欣赏的对象，而是在我与环境的互动中“生成”的一种体验。这启示我们，美育的实践不应局限于教室和画板，而应拓展到更广阔的物理和社会空间中，通过创造多感官、互动性的“审美事件”，让学生“身临其境”地感受美、发现美。

6.2. 实践启示：跨界融合与模式创新——新时代美育的实现路径

作为一部融合了美术、音乐、戏剧、舞蹈等多种艺术形式的“青少年音乐话剧”，《绘画改变人生》在实践层面为“美育浸润行动”提供了一个极具创新性的范本。

该剧的出品方和指导单位，涵盖了从教育部指导委员会到中央美术学院、北京大学等顶尖高校，再到社会机构，形成了一个“政、产、学、研”一体化的协同网络。这本身就是“美育浸润行动”所倡导的“大美育”理念的体现。美育不是学校的专利，而是全社会的共同责任。《绘画改变人生》的成功上演，依靠的是各个环节的通力合作：高校提供学术支持和创作资源，专业院团负责艺术呈现，社会力量参与推广运营。这种模式打破了校园的围墙，将优质的艺术教育资源直接输送给社会大众，特别是青少年群体。它启示我们，未来的美育工作需要建立更加开放和协同的机制，鼓励高校、美术馆、剧院、社区、企业等多元主体共同参与，形成美育的社会合力。

以廖新学这样一位具有传奇色彩的艺术家的原型，本身就具有强大的吸引力。通过一个个案，来激发青少年对整个艺术领域的好奇与向往，是一种非常高效的推广策略。在信息爆炸的时代，青少年的注意力是稀缺资源。与其泛泛地讲述大道理，不如聚焦于一个有血有肉的“英雄人物”。《绘画改变人生》的案例启示我们，在进行美育普及工作时，可以更多地挖掘和呈现那些能够代表时代精神、具有人格魅力的艺术家的故事，将他们“偶像化”“榜样化”，使其成为引领青少年走向艺术殿堂的“引路人”。

6.3. 学科启示：从“信息设计”到“价值设计”——视觉传达设计的未来

该案例为视觉传达设计这一学科本身的发展带来了启示。长期以来，视觉传达设计在公众认知中，往往与商业广告、品牌包装等联系在一起，其核心任务被理解为“信息的有效传递”。而《绘画改变人生》则展示了视觉传达设计在“价值传递”和“社会动员”方面的巨大潜力。当视觉传达设计介入到美育

这样的社会性议题中时，它的目标就不再仅仅是让信息被“看见”，而是要让一种价值观被“认同”，让一种精神力量被“感知”。设计师的角色，也从一个“信息编码者”转变为一个“意义建构者”和“体验设计者”。这要求未来的视觉传达设计师，不仅要具备形式美感和技术能力，更要具备深厚的人文素养、同理心和强烈的社会责任感。他们需要理解教育学、心理学、社会学的基本理论，能够洞察公众的情感需求，并最终通过设计的力量，去弥合分歧、凝聚共识、激发行动[5]。

总而言之，《绘画改变人生》不仅是一场献给青少年的艺术盛宴，更是一座富矿，为我们思考新时代美育的理论、实践与人才培养，提供了多维度、深层次的启示。它雄辩地证明了，当视觉传达设计与立德树人的根本任务相结合时，能够爆发出何等强大的能量。

7. 结论

在“美育浸润行动”深入推进的时代背景下，本研究以青少年音乐话剧《绘画改变人生》为分析案例，从视觉传达设计的独特视角，对其作为美育实践的价值与路径进行了一次系统性的理论探讨。《绘画改变人生》的成功，在很大程度上可以被视为一次精心策划的视觉传达设计实践的成功。它超越了传统戏剧的范畴，将舞台化为一个多层次、多感官、充满象征意义的“审美教育场域”。在叙事层面，该剧的视觉设计通过时空转换、动态转译和冲突外化，将廖新学个人的生命史诗转化为一部激励人心的“成长教科书”。它让观众在视觉的引导下，与主人公一同经历磨难、感受激情、见证成长，从而实现了从“知道一个故事”到“共情一段人生”的升华。

在符号层面，该剧的视觉设计巧妙地运用“光”与“路”等核心符号、富有象征性的色彩系统以及被赋予特殊意义的道具，将“美”“奋斗”“爱国”等抽象的美育核心价值观，编码为观众可以直观感知的视觉语言，实现了“润物细无声”的价值引领。在体验层面，该剧的视觉设计通过多感官协同、打破“第四堵墙”以及从剧场到日常的延伸，构建了一个“浸润式”的审美场域。它模糊了“观看”与“参与”的界限，促使审美体验从被动的接收转向主动的生成，深刻践行了“浸润”二字的内涵。

基于以上分析，本研究进一步探讨了该案例带来的理论、实践与学科启示。我们认为，《绘画改变人生》推动了视觉传达在美育中从“告知”到“体验”的角色重塑，为“艺术 + 科技”和“学校 + 社会”的美育新模式提供了范本，并预示了视觉传达设计从“信息设计”向“价值设计”的未来发展方向。总而言之，以《绘画改变人生》为镜，我们得以窥见新时代中国美育波澜壮阔的未来图景。在这个图景中，视觉传达设计将不再仅仅是“锦上添花”的装饰，而是成为激发情感、启迪心智、塑造灵魂的核心力量。对于广大的设计教育者和实践者而言，这既是前所未有的机遇，也是沉甸甸的时代使命。如何回应这一使命，如何在更广阔的社会文化领域中发挥设计的价值，将是我们必须持续思考和探索的重要命题。

参考文献

- [1] 严定芬. 向阳生长与美同行——五育融合背景下“青蔬百韵”课程建设的实践研究[J]. 少儿美术, 2025(11): 150-152.
- [2] 朱琳. 论身体美育的可能、意涵与当代价值[J]. 全球教育展望, 2025(10): 27-41.
- [3] 黄平. 高校校园文化育人的理论价值和实践路径研究——以新疆工程学院为例[J]. 文化创新比较研究, 2025(9): 126-130.
- [4] 陈鸣镝. 高校美育“浸润”机制的建构与实践研究[J]. 艺术教育, 2025(7): 196-199.
- [5] 欧阳宇. 美育视域下高校大学生古诗词艺术歌曲浸润路径探究[J]. 大观(论坛), 2025(4): 108-110.