

影视后期制作课程教学的改革研究

汤海滨

浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310051

DOI:10.61369/HASS.2025030015

摘要： 影视后期制作是影视传媒专业的关键课程，其教学改革对专业人才的培养质量有着重大的影响。文章从增强教学质量效果，培养专业技能人才，优化课程体系建设，促进教师能力提高等方面论述课程教学改革的意义。根据这几方面提出更新教学内容，改革教学方式，强化实践环节，优化教学资源和创新考核标准的改革策略。研究目的在于建构一套科学高效的课程教学体系并对高素质影视后期制作人才培养提供理论与实践的指导。

关键词： 影视后期制作；课程改革；教学质量；实践教学；人才培养

Research on the Reform of the Teaching of Film and Television Post-Production Course

Tang Haibin

Zhejiang Art Vocational College, Hangzhou, Zhejiang 310051

Abstract： Post-production of film and television is a key course for the major of film and television media, and its teaching reform has a significant impact on the quality of professional talent cultivation. This article discusses the significance of curriculum teaching reform from aspects such as enhancing the quality and effect of teaching, cultivating professional and skilled talents, optimizing the construction of the curriculum system, and promoting the improvement of teachers' abilities. Based on these aspects, the reform strategies of updating teaching content, reforming teaching methods, strengthening practical links, optimizing teaching resources and innovating assessment standards are proposed. The purpose of the research is to construct a scientific and efficient curriculum teaching system and provide theoretical and practical guidance for the cultivation of high-quality post-production talents in film and television.

Keywords： post-production of film and television; curriculum reform; teaching quality; practical teaching; talent cultivation

影视后期制作是影视传媒和数字媒体等领域的关键课程，它的教学品质对专业人才的培训效果有着直接的影响。在数字技术飞速发展、媒体融合日益深化的今天，影视后期制作无论在内容上还是在形式上都有了很大的改变，也给课程教学带来了更多新的需求。当前我国大部分高校都已经对影视后期制作课程进行了教学改革的探索，但是在教学内容的更新，教学方法的创新以及实践环节的设计上还有待提高。如何构建适应时代发展需要的课程教学体系和培养出具有坚实专业技能的影视后期制作人才已经成为目前亟待解决的一个重要问题。

一、影视后期制作课程教学改革的意义

（一）提升教学质量效果

影视后期制作课程的教学改革能够显著促进教学质量与效果的提高。改革之后的课程教学会更强调理论联系实际，使学生获得基础知识，并通过实践操作来深化专业技能理解与应用。通过融入行业的尖端技术和实例，学生可以迅速掌握行业的最新趋势，从而激发他们的学习热情和积极态度。在教学过程当中，运

用项目教学和案例教学，能够让学生直观体会到学习内容在实践中的应用价值，提高学习积极性^[1]。教师还可以根据教学反馈，适时调整教学策略，有的放矢地为学生解决困难，保证每一个学生掌握核心技能。这一改革在提高课堂教学效率的同时，也使学生有较好的学习体验，达到知识传授与能力培养双重目的。

（二）培养专业技能人才

课程教学改革在专业技能人才培养中有着举足轻重的地位。现代影视行业的人才需求越来越大，这就要求既有专业理论知识

作者简介：汤海滨，男，(1988.03—)，汉，江苏徐州人，艺术硕士，讲师，研究方向：影视创作与实践。

又有实际操作能力的复合型人才。通过教学改革可以使学生学习影视后期制作各方面的技能,其中包括视频剪辑,特效制作和音频处理专业技术。实践教学环节,为学生提供接触真实项目案例、理解行业工作流程及标准要求、发展职业素养、团队协作能力等机会。改革后课程设置更接近行业实际需要,注重对学生实际问题解决能力的培养,让学生毕业后能迅速适应工作岗位。这种以实践能力培养为主的教学模式在增强学生就业竞争力的同时还能影视行业提供更多的优质专业人才。

(三) 优化课程体系建设

优化课程体系建设在影视后期制作课程教学改革中具有重要意义。传统课程体系通常存在着理论脱离实际,课程内容老套等诸多问题,很难满足现阶段影视行业飞速发展的需要。通过教学改革可重新建立科学合理的课程体系并把行业最新技术及工作流程纳入教学内容。课程设置方面,理论课程与实践课程相结合,以由浅入深,循序渐进为原则编排教学内容,保证知识点间的连贯与完整。优化课程体系既覆盖视频剪辑,特效制作和音频处理基础技能模块又包含项目管理和创意设计进阶内容,使得教学内容更系统化和规范化。同时新课程体系强调实践性与应用性,并通过合理课时比例的设置,使学生在技能训练与项目实践中获得足够时间,从而真正获得专业技能^[9]。该优化课程体系有助于学生建立完整知识结构,增强教学效果及人才培养质量。

(四) 推动教师能力提升

课程教学改革可以有效地促进教师专业能力提高。影视后期制作技术的飞速发展需要教师不断地更新自身的知识储备和提高专业技能。课程改革进程中教师需积极了解行业动态、掌握新技术、新方法才能适应教学改革需要。参与课程改革使教师获得了对教学内容进行深入研究、对创新教学方法进行探索的机会,而这一过程本身也是学习与提高的重要契机。教师在备课、设计新教学内容、制定教学方案的过程中,都要不断地进行思考与实践,寻找到最适合学生的教学方式与方法。尤其在实践教学环节中,教师要有很强的实操能力,才能够对学生示范与引导,促使教师不断提高专业技能水平。与此同时,教学改革促使教师更注重教学效果,引发教师对如何使繁杂的专业知识浅显易懂以及如何激发学生热情等问题进行思考。

二、影视后期制作课程教学改革的核心策略

(一) 更新教学内容,提升教学效果

不断更新教学内容,是促进影视后期制作课程教学效果提高的关键所在。影视后期制作技术飞速发展,各种新型软件工具与制作技术层出不穷,需要对教学内容进行及时更新,才能紧跟产业发展的脚步。更新教学内容时,要注重主流制作软件操作技能的训练,例如 Adobe Premiere Pro, After Effects 专业软件最新的功能及应用方法。与此同时,应在教学范围内融入业界普遍采用的创意设计方法和工作流程规范的实用内容,让学生掌握现阶段影视后期制作核心技能。更新教学内容既要关注技术层面又要突出艺术创意能力,这有助于学生养成良好专业素养。教学内容

也应注意知识的系统性、完整性,安排时需兼顾知识点间的关联性并按由浅入深的原则安排教学顺序^[9]。尤其是应重视新旧知识之间的联系,以保证学生能在原有知识基础上循序渐进地获得新技能。

具体实施时,可采取定期搜集行业资讯,邀请行业内专家进行辅导等措施,以保证教学内容及时实用。新教学内容中应包括大量实际案例以使学生对不同种类视频作品制作要点及技术难点有直观认识。以项目实践为载体,指导学生应用所学知识去解决现实问题,从而培养学生独立思考与创新的能力。针对不同水平学生接受能力的差异,对教学内容难易程度进行适当调节,达到因材施教教学目的。定期安排学生参加实际项目的制作,使其能够将学到的知识运用到实际工作环境当中,并积累实践经验。这一紧随行业发展,强调实践应用的教学内容更新策略能有效地促进教学效果的提高,强化学生学习兴趣与专业技能。

(二) 改革教学方式,培养实用人才

改革教学方式,培养实用人才是一个重要手段。传统影视后期制作课程大多是教师教,学生听的单向模式,很难激发学生自主学习热情,不能适应培养实用人才的需要。新型教学方式要向学生主体互动式教学转变,利用项目驱动组织教学活动。教师在教学中可根据教学内容,设计难易不一的课题任务,指导学生在完成特定课题的过程中获得专业技能。教师在项目执行过程中要注意引导学生独立思考、鼓励学生发挥创造力、探究不同解决方案。该教学方式既可以增强学生学习的主动性,又可以培养学生解决实际问题的技能。同时可通过小组协作等方式进行项目实践,使学生通过团队合作培养沟通能力与协作精神。

课堂教学中要充分利用现代教育技术为学生营造一个直观、生动形象的学习环境,如多媒体演示和视频教学。教师可对重点技术操作进行教学视频录制,便于学生课后复习及自主学习。教学过程中要注意示范和练习的结合,每次讲解知识点时都安排了相关上机练习,使学生能及时地对所学内容进行消化应用。从学生实际出发,教师应该及时进行引导与反馈,以帮助他们找到问题所在,加以改进。通过这种即学即练式的教学方式可以使学生较好地掌握专业技能并逐渐形成解决实际问题的技能,成为一名真正有实践能力的专业人才。

(三) 加强实践环节,提升专业技能

强化实践环节,是促进学生专业技能发展的核心措施。影视后期制作课程实践性较强,单纯依靠课堂讲授很难使学生真正获得专业技能。所以,必须加大实践课时的比重,给学生充分动手机会。项目化教学方式可应用于实践教学中学生参与到实际视频制作项目中来。在前期策划和后期制作过程中,同学们都要完整地体验该项目的各个环节,并对制作流程有深刻地认识^[10]。教师在教学中应根据项目进度及时进行引导,以帮助学生突破技术难点,同时也应避免过多地介入,给学生独立思考、勇于创新的余地。通过实践训练使学生能熟练运用各种专业软件操作技能、培养艺术审美能力、积累项目经验。

在具体实践环节实施时,应建立健全实训基地。配有专业影视制作设备及后期制作软件,给同学们营造了一个逼真的环境。

可与影视制作公司合作,经常组织学员参加企业实践、学习行业工作标准、流程规范等。校内实训基地中,应开设广告片制作、宣传片剪辑,特效合成等各种实践项目,使学生接触到风格各异的作品创作。通过这一系统化实践训练使学生在获得扎实技术技能的同时,也发展了职业素养与团队协作能力,从而为今后步入职场奠定了坚实的基础。这种以实践为中心的教学模式可以有效地促进学生专业技能水平的提高,培养更多地适应行业需要的实用型人才。

(四) 优化教学资源,完善课程体系

优化教学资源,是影视后期制作专业课程体系不断完善的重要保证。优质的教学资源可以对课程教学起到强有力的支持作用,增强教学效果。在教学资源建设进程中,必须建立一个包括教材,教案,课件,案例和实训项目在在内的各种学习资源的完备教学资源库。尤其是重视数字化教学资源开发与运用,构建线上学习平台并上传教学视频,技术操作演示,优秀作品,便于学生随时调阅学习。在教材的选用上,既要具备系统理论知识教材又要有实践操作指导手册和结合行业发展情况对教材内容进行实时更新。同时应搜集和整理大量实际项目案例并建立案例库以提供大量教学材料。以这些优质教学资源为支撑,可以帮助学生加深对专业知识的理解与掌握,提升学习效率。

开展资源应用的时候要利用信息技术的优势,构建线上线下混合教学模式。在网络教学平台的帮助下实现教学资源的共享和教学活动的扩展。教师可以在平台上发布教学任务、组织线上讨论、批改作业等活动,增加师生互动的机会。建立教学资源评价机制,定期对教学资源进行更新和优化,淘汰陈旧内容,补充新的教学资源。特别要重视实践教学资源建设,配置专业软硬件设施,为学生提供良好的实践环境。通过对教学资源的持续优化和更新,不断完善课程教学体系,推动教学质量的提升。这一资源建设为核心的教学改革策略能够为学生提供更好的学习条件和环境,进而促进课程教学质量的全面提升。

(五) 创新考核标准,健全评价机制

创新考核标准是强化影视后期制作课程教学效果的关键环

节。传统的考核方式过多地注重期末考试的成绩,难以全面地评价学生的实际能力水平。新的考核标准要更加注重过程性评价并将学生在整个学习过程中的表现纳入考核范围。考核的内容要涵盖专业技能操作、创意设计能力、项目完成质量、团队协作表现等多个维度。在具体实施中,可以采用项目考核的方式,让学生完成完整的视频制作项目,综合评价作品的创意性、技术水平和制作效果。在教学过程中,教师要制定详细的评分标准,对每一个评价指标都要有具体的要求,才能确保考核的科学性和公平性。这种多元化的考核方式,能够更真实地反映学生的实际能力水平,激发学生全面发展的动力。

评价机制具体实施过程中要构建多元主体共同参与评价体系。除教师评价外,还要引入学生自评和互评及行业专家评价意见等内容。项目考核时,可邀请企业专家参加考核,并从专业的角度评阅、辅导学生的著作。还要关注学生成长历程,并通过设置学习档案袋等方式记录学生学习中取得的进步与出现的问题。同事还要经常组织教师和学生进行交流和讨论,对评价结果及时进行反馈,让学生认识到自身存在的缺陷进而加以改进^[5]。通过科学合理的评价机制既可以对学生学习成效进行客观地评价,又能促进学生不断进步,从而形成一个学习的良性循环。这一创新性考核评价方式能较好地为人力培养目标和教学质量服务。

三、结束语

总之,影视后期制作作为一门专业核心课程,其教学改革对于提高人才培养至关重要。现阶段数字技术飞速发展,媒体融合不断深入,对于影视后期制作人才也有了更多需求。高校应积极进行课程教学改革,从更新教学内容,创新教学方法,强化实践训练入手,不断提高教学质量与人才培养水平。这样既有利于学生专业技能的掌握和就业竞争力的提高,又可以促进教师专业能力的提高和课程体系的优化,并最终达到培养高素质专业人才,从而为影视行业的发展提供强有力的支持。

参考文献

- [1] 梁江安,艾元,匡朋兴.基于乡村振兴背景下“数字技术+传统文化”融入“影视后期制作”课程的教学改革研究[J].天南,2025,(01):121-123.
- [2] 刘富迪,郭永辉.技能大赛视角下“影视后期制作”课程教学改革探究[J].西部广播电视,2024,45(15):57-60.
- [3] 吴鸿蕊.产教融合推动影视后期制作课程教学改革[N].中国教师报,2023-09-27(004).
- [4] 王小青.基于技能大赛的中职“影视后期制作”课程教学改革[J].科技风,2022,(20):109-111.
- [5] 洪凤龙.《影视媒体后期制作》课程教学改革的途径初探[C]//新课程研究杂志社.新课改背景下课程理论与实践探究(第一辑).福建省晋江职业中专学校,2022:35-36.