

国际化与本土化协同：海南自贸港背景下影视美术专业核心课程教学内容改革研究

曾繁洋

海口经济学院，海南 海口 570100

DOI: 10.61369/VDE.2025140007

摘 要： 近些年，随着海南自贸港建设战略的提出与实施，影视产业迎来了全新的发展机遇，也对影视美术专业提出的要求越来越高。在海南自贸港背景下，国际之间的交流越来越密切，而且海南独特的地域文化也为核心课程教学提供了丰富素材，这样，除了可以推动国际化与本土化实现协同发展之外，也能提高影视美术专业学生的综合素养，促使他们主动弘扬与传承本土文化，并提高他们在行业中的核心竞争力。对此，本文首先阐述海南自贸港影视产业发展的战略机遇与人才需求，接着明确海南自贸港背景下影视美术专业核心课程教学内容改革策略，以期为相关研究者提供一定的参考与借鉴。

关 键 词： 国际化；本土化；海南自贸港；影视美术专业；核心课程

Collaboration between Internationalization and Localization: Research on Teaching Content Reform of Core Courses in Film and Television Art Major under the Background of Hainan Free Trade Port

Zeng Fanyang

Haikou College of Economics, Haikou, Hainan 570100

Abstract： In recent years, with the proposal and implementation of the construction strategy of Hainan Free Trade Port, the film and television industry has ushered in new development opportunities, and higher requirements have been put forward for the film and television art major. Under the background of Hainan Free Trade Port, international exchanges have become increasingly close, and Hainan's unique regional culture has also provided rich materials for the teaching of core courses. In this way, it can not only promote the coordinated development of internationalization and localization but also improve the comprehensive quality of students majoring in film and television art, encourage them to actively promote and inherit local culture, and enhance their core competitiveness in the industry. In this regard, this paper first expounds the strategic opportunities and talent needs for the development of the film and television industry in Hainan Free Trade Port, and then clarifies the strategies for reforming the teaching content of core courses in the film and television art major under the background of Hainan Free Trade Port, hoping to provide certain reference for relevant researchers.

Keywords： internationalization; localization; Hainan free trade port; film and television art major; core courses

一、海南自贸港影视产业发展的战略机遇与人才需求

（一）政策红利催生产业集聚效应

海南自贸港建设受国家大力扶持，也推出了各种优惠政策，这些优惠政策可以使影视产业聚集到海南，并为其注入不竭的发展动力，吸引国内外各类影视公司、人才加入影视产业的发展中，这也为影视美术专业教学创新提供全新的机遇。基于此背景，对于影视美术专业的核心课程的进行改革创新便显得格外重要，旨在培养通晓国际规则、了解我国国情的专业人才^[1]。另

外，政策利好不能仅仅停留在海南自贸港的税收减免、资金支持等方面，政策优越性更体现在市场开放、制度创新等领域，给影视行业提供了更为广阔的发展平台和空间，这也对影视美术专业教学提出了更高的要求。因此，核心课程改革要以市场需求为导向，将国际化与本土化相结合，培养出海南自贸港影视行业真正所需的人才^[2]。

（二）数字基建造建技术赋能底座

在海南自贸港，数字基建的快速发展为影视美术专业带来了前所未有的技术赋能。5G、大数据、云计算等先进技术的应用，

不仅极大地提升了影视制作的效率和质量,也为影视美术专业的教学提供了更多创新手段。通过数字基建,学生可以接触到最前沿的影视制作技术,将传统美术与现代科技相结合,创造出更具创意和视觉冲击力的影视作品。同时,数字基建的构建也为影视美术专业的教学提供了更为广阔的平台。借助云计算和大数据技术,教师可以实现远程教学和资源共享,打破地域限制,让学生随时随地都能获取到优质的教育资源。此外,数字基建还可以为影视美术专业的学生提供更多的实践机会,通过与影视制作企业的合作,让学生在实践中不断锻炼和提升自己的能力^[9]。

（三）文化出海倒逼人才能力升级

随着全球文化进程不断推进,海南自贸港凭借其政策扶持与特定的地域优势等,为影视美术行业走向全世界提供重要的窗口。随着我国影视作品逐渐走进海外,越来越需要将传统文化与国际审美元素有机融合的影视美术专业人才,而这便需要从整体上提升他们的文化素养^[4]。另外,影视美术专业人才也需要具备较强的创新意识。在竞争日益激烈的国际影视剧市场中,只有不断创新才能制作出更具特色的影视作品,所以,影视美术专业学生要敢于跳出传统思维束缚,融入现代科技、现代艺术思维方式,打造全新的、别具一格的影视美术作品,为我国影视文化走向海外市场创设良好环境。

二、海南自贸港背景下影视美术专业核心课程教学内容改革策略

（一）构建“国际化+本土化”协同的课程体系

在海南自贸港建设战略下,影视美术专业核心课程改革应该从高维度出发,树立“国际化+本土化”协同理念,以此持续完善课程体系。具体如下:第一,借鉴国际化水准的影视美术创作理念、生产制作体系和技艺规范,如,好莱坞影视创作技巧、欧洲影视作品美学风格等,如开设《国际影视美术风格与流派研究》《好莱坞影视美术制作流程》《国际影视特效技术前沿》等课程^[9];第二,要充分开发蕴含海南文化特色的课程体系,如,黎族传统技艺、南洋骑楼建筑风格、热带雨林自然风光等要素,如,开设《海南地域文化概论》《海南少数民族艺术与影视美术应用》《海南特色场景与道具设计》《海洋文化与影视视觉表达》等课程^[6]。第三,优化升级核心专业课程,学校可以依托校企合作、产教融合培养模式,开设《场景设计》新课,对国外经典电影中场景设计的理论知识进行研究,并结合海南地域独有的热带雨林、海岸风光、历史悠久的村庄等,组织学生进行创新实践锻炼。这样,培养出拥有国际化视野,并能有效融合海南特色文化的影视美术人才,进而持续提高影视美术专业育人水平,为推动影视美术行业发展输送源源不断地人才动力^[7]。

（二）创新教学内容与教学方法

在创新教学内容方面,应当特别强调理论知识与实践操作的有机融合,通过系统性地引入国际顶尖影视作品中的美术设计案例进行深入剖析。例如,可以选取奥斯卡、戛纳等国际电影节获奖影片,对其场景设计、色彩搭配、光影处理等专业技法进行拆

解式教学,让学生直观了解国际前沿的美术设计理念。同时,要注重将海南独特的本土文化元素融入教学内容,通过组织学生前往五指山热带雨林、三亚渔村古巷、黎族传统村落等地进行实地考察与创作实践,让学生在真实的自然与人文环境中进行写生训练和艺术创作,从而深刻体会海南本土文化的独特魅力,培养其对本土文化元素的敏锐感知力和创造性运用能力。在教学方法创新方面,要大力推行项目式学习、翻转课堂等现代化教学模式,通过设置具有挑战性的实践项目任务,引导学生主动参与、深入探究。可以采用分组协作的方式,组织学生围绕特定主题开展头脑风暴、方案设计、作品创作等系列活动,并通过课堂汇报、作品展示、互评互学等多种形式,全面激发学生的创新思维能力和团队协作精神,培养其解决实际问题的综合素养^[8]。

（三）加强师资队伍建设

学校应该大力推进师资队伍建设,在这个过程中要做到双线并进,具体如下:第一,主动引进一批拥有国际视野和丰富实战经验的海外专家教师,既可以带来国外影视美术行业中最为先进的教育理念和制作技巧,也可以成为连接国内外学生、教师的桥梁,可以通过座谈会、专题研讨等活动中,促进文化的交流与合作,引领教师树立国际化视野^[9]。第二,学校还要致力于校内教师培训,例如,通过设立专项基金或者专项奖励,资助或者鼓励校内教师对于海南独特民族文化特色与地方元素进行深入挖掘,思考如何更好地渗透到影视美术课程教学中^[10]。同时,学校构建长效的教师培训方案,比如,鼓励优秀的教师们参加国内外电影学院学习计划、学术峰会、专业研讨会等,不断更新他们的专业知识结构,并增强他们的教学技能。这样,学校通过运用“引进来+走出去”师资建设模式,培养出通国际影视美术发展趋势、熟悉海南文化的专业人才,进而为推进影视美术专业核心课程改革与创新奠定良好的人力、智力资源基础^[11]。

（四）搭建产教融合与国际交流平台

当前,若想全方面发展推动海南影视美术行业发展,拓展与其他国家及地区的联系,学校应该主动搭建产教融合与国际交流平台。具体如下:首先,学校应该将目光锁定在国内外优秀影视企业上,例如,莱坞特效公司、国内顶尖影视制作机构等,签署合作协议缔结战略合作关系,搭建产学研平台寻求长期合作。又或者,学校可以建立影视美术制作实训基地,引进高新影视制作设备,并在该平台共同探索实践项目模块化任务,并邀请企业骨干人才与专业教师联合指导学生实践,以此使学生提前将影视美术产业前沿知识技术、操作流程融会贯通,从科研到实践,形成梯次过渡^[12]。其次,积极构建国际化教育氛围。学校可以与世界一流跨国影视教育机构签订共建协议,经常性互派教职员工进行交流学习;共同策划举办具有国际影响力的影视美术双年展、学术研讨会等品牌活动;建立“一带一路”影视艺术奖学金,吸引东南亚、欧洲等地区优秀学子到海南学习;充分利用自贸区政策优势,尝试推行“3+1”或“2+2”等跨国联合培养计划,让学生走出去实习和深造。这样,学校通过进行广泛而又深入的国际合作,除了可以培养学生的国际视野、构建交际能力之外,促进中外影视教育理念、教学方式的互相参考、互相融合,还能够把海

南自贸港打造成为在全球范围享有盛誉的影视艺术教育中心，进而推动我国影视美术行业持续发展^[13]。

三、结语

综上所述，海南自贸港在影视产业发展方面具备独特的战略机遇，政策红利吸引产业集聚，文化出海对人才能力提出了更高要求。在此背景下，海南的影视艺术教育通过构建“国际化+本

土化”协同的课程体系、创新教学内容与方法、加强师资队伍建设、搭建产教融合与国际交流平台等一系列举措，培养适应产业发展的高素质影视美术人才。这些教育举措不仅能满足海南自贸港影视产业对人才的迫切需求，还能推动我国影视美术行业的持续发展，让海南自贸港成为全球知名的影视艺术教育中心。随着各项措施的不断推进和完善，相信海南自贸港的影视产业将迎来更加辉煌的未来，为我国文化产业的繁荣发展作出重要贡献^[14]。

参考文献

[1] 林简娇, 蒋建兵. 美术学院影视摄影与制作专业建设策略研究——以鲁迅美术学院为例 [J]. 旅游与摄影, 2024, (21): 162-164.

[2] 刘操. 发挥专业优势助力海南自贸港法治化营商环境建设 [N]. 海南日报, 2024-10-11(A02). [3] 李文林, 刘小妹. 海南自贸港建设背景下高职院校旅游类专业“双师型”教师培养路径研究 [J]. 旅游与摄影, 2024, (10): 125-127.

[3] 李茜. 戏剧影视美术设计跨专业联合教学策略分析 [J]. 嘉应文学, 2024, (09): 165-167.

[4] 杨朕, 马黎. “互联网+”传媒视域下戏剧影视美术设计跨专业融合的教学改革与完善 [J]. 中国新通信, 2023, 25(12): 143-145.

[5] 李永生, 徐娟. 海南自贸港建设背景下生物信息学专业建设思考 [J]. 医学信息杂志, 2023, 44(03): 98-102.

[6] 田智元. 影视类专业课程线上线下混合实验教学模式研究——以电影美术课程为例 [C]. 新课程研究杂志社. 聚焦新课改推动教育高质量发展论文集 (二). 浙江传媒学院电影学院, 2023: 59-60.

[7] 韩佳怿. 基于海南自贸港建设的高职旅游管理专业教学改革探究 [J]. 旅游纵览, 2022, (22): 32-34.

[8] 钱翔. 基于海南自贸港建设下的“校企工作站”——以琼台师范学院工艺美术专业为例 [J]. 天工, 2022, (22): 91-93.

[9] 李凤, 许亭玉. “三全育人”视域下戏剧影视美术设计专业课程思政的路径研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(03): 45-47.

[10] 林昱. 戏剧影视美术设计跨专业融合的教学改革探索 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (12): 38-39.

[11] 傅晓. 双高时代: 海南自贸港旅游专业群建设的发展困境及优化路径 [J]. 现代商业, 2020, (31): 105-107.

[12] 李璐. 海南自贸港建设对高职院校财务管理专业教学的影响 [J]. 财富时代, 2020, (10): 64-65.

[13] 冯婷. 项目化任务教学模式下影视美术专业基础课程教学探究 [J]. 山东工艺美术学院学报, 2019, (01): 94-96.

[14] 闫思好. 高职院校美术基础课程的教学改革探索——以影视专业美术基础课程为例 [J]. 大众文艺, 2018, (06): 195+155.