

高职影视后期特效金课建设的实践探索与策略研究

王雅君

1. 内蒙古商贸职业学院, 内蒙古 呼和浩特 010070

2. ALFA 大学学院, 马来西亚 吉隆坡 47600

DOI: 10.61369/SDME.2025230028

摘要：随着影视产业的快速发展和观众对视觉效果要求的不断提高,影视后期特效已成为影视制作中不可或缺的重要环节。当前高职影视后期特效教育仍存在课程设置不合理、教学内容陈旧、师资队伍薄弱等问题,难以满足行业发展的需求。因此构建高质量的影视后期特效金课,提升学生的专业技能和综合素质,已成为高职影视后期特效教育的重要任务。本文将从实践探索的角度出发,探讨高职影视后期特效金课建设的策略和方法。

关键词：高职教育;影视后期特效;金课建设;实践探索;策略

Research on Practical Exploration and Strategies for the Construction of "Golden Courses" in Film and Television Post-production Special Effects in Higher Vocational Colleges

Wang Yajun

1. Inner Mongolia Business & Trade Vocational College, Hohhot, Inner Mongolia 010070

2. ALFA University college, Kuala Lumpur, Malaysia 47600

Abstract : With the rapid development of the film and television industry and the continuous improvement of audiences' requirements for visual effects, film and television post-production special effects have become an indispensable and crucial link in film and television production. At present, there are still problems in higher vocational education of film and television post-production special effects, such as unreasonable curriculum design, outdated teaching content, and weak teaching staff, which make it difficult to meet the needs of industrial development. Therefore, building high-quality "golden courses" in film and television post-production special effects and improving students' professional skills and comprehensive quality have become an important task in higher vocational education of this field. From the perspective of practical exploration, this paper will discuss the strategies and methods for constructing "golden courses" in film and television post-production special effects in higher vocational colleges.

Keywords : higher vocational education; film and television post-production special effects; construction of "golden courses"; practical exploration; strategies

本文旨在探讨高职影视后期特效金课建设的实践探索与策略,通过分析当前影视后期特效行业的发展趋势和高职教育的特点,提出构建高质量影视后期特效金课的策略和方法。构建高职影视后期特效金课需要注重理论与实践相结合,加强校企合作,提升教师项目开发能力,并充分利用实训基地资源。本文的研究对于推动高职影视后期特效教育的发展,提升学生的专业技能和就业竞争力具有重要意义。

一、高职影视后期特效教育现状分析

(一) 行业发展趋势与人才需求

随着数字媒体技术的迅猛发展和观众对高质量视觉体验需求的日益增长,影视后期特效行业正经历着前所未有的快速发展。这一趋势不仅体现在电影、电视剧等传统影视领域,还广泛渗透到广告、游戏、动画、虚拟现实(VR)及增强现实(AR)等新兴领域。技术的革新,如人工智能、机器学习、三维扫描与打印

等,为影视后期特效制作提供了更为强大的工具和平台,使得特效效果更加逼真、创作空间更为广阔^[1]。

在此背景下,市场对具备高超影视后期特效技能的专业人才需求激增。这些人才不仅需要掌握扎实的软件操作能力,如Adobe After Effects、Nuke、Maya、Houdini等,还需具备良好的艺术审美、创新思维和团队合作能力,能够根据剧情需求创造出令人震撼的视觉效果^[2]。此外,随着行业对高效工作流程和高质量产出的要求不断提高,对具备项目管理、沟通协调及持续学习

能力的高级特效人才的需求也日益增加。

（二）高职影视后期特效教育存在的问题

部分高职院校在课程设置上未能紧跟行业发展趋势，课程内容陈旧，缺乏前瞻性和实用性，导致学生所学技能与行业实际需求存在差距。影视后期特效是一门实践性极强的专业，需要大量的软硬件资源和实际项目操作经验。然而，高职院校由于资金限制或设施更新滞后，难以提供足够的实践机会和高质量的实训环境。需得影视后期特效教师不仅需要具备深厚的专业技能，还需紧跟行业动态，不断更新知识结构。目前，部分高职院校存在教师数量不足、专业背景单一、实践经验缺乏等问题，影响了教学质量和学生的全面发展。

二、高职影视后期特效金课建设的实践探索

（一）课程设置与教学内容的优化

课程设置是高职影视后期特效教育金课建设的基础^[3]。为了培养出符合市场需求的专业人才，我们首先需要优化课程设置，确保课程内容的前沿性、实用性和系统性。

在课程设置上，我们引入了最新的影视后期特效技术和行业趋势，如 AI 动画辅助以及虚拟现实等，结合行业需求和学生兴趣，设置了多个选修课程，如高级特效技术、影视动画视听语言等，以满足不同层次和兴趣的学生需求。在教学内容上，我们注重理论与实践相结合，通过案例分析、项目实践等方式，让学生在掌握理论知识的同时，也能获得实际操作经验。此外，我们还邀请了行业专家和企业导师参与课程设计，确保课程内容的实用性和前瞻性。

具体而言，在课程模块划分上，构建“基础核心 + 方向拓展 + 实践强化”的三层课程体系：基础核心层包含影视后期基础理论、dobe After Effects 基础操作、摄影机跟踪技术等部分，帮助学生夯实理论基础与软件操作能力；方向拓展层开设 MG 特效合成技术、影视特效技术等部分，结合行业细分领域需求，引导学生形成个性化技能优势；实践强化层以影视后期项目实战、特效案例复刻与创新为核心，通过真实项目驱动，提升学生解决实际问题的能力^[4]。

在教学内容更新方面，建立“季度更新机制”，每季度根据行业热门项目（如院线电影特效片段、短视频平台热门特效玩法）、软件版本迭代（如 Adobe After Effects 新功能、插件应用）调整教学案例，确保教学内容与行业实际生产保持同步。例如，在《特效制作技术》课程中，及时纳入“AI 辅助特效生成”相关案例，教授学生如何利用 AI 工具快速生成基础特效素材，并通过后期合成优化效果，贴合行业高效制作需求。

（二）师资队伍的建设与提升

师资队伍是高职影视后期特效教育金课建设的核心^[5]。为了提升教学质量，我们需要建设一支具备高水平专业技能、丰富实践经验和良好教学能力的师资队伍。

在师资队伍建设上，我们采取了多种措施。首先，加大对优秀教师的引进力度，通过成立校内大师工作室、提供职业发展

平台等方式，吸引具备丰富行业经验和教学能力的教师加入团队^[6]。他们不仅承担核心课程教学任务，还为学生提供一对一项目指导。

其次，注重教师的培训和提升，定期组织教师参加行业研讨会、技能培训和学术交流活动，以更新教师的知识结构和教学理念。与 Adobe、Autodesk 等软件厂商建立合作，每年选派教师参加官方认证培训，确保教师能够熟练掌握最新软件操作技巧；同时，组织教师前往头部影视后期公司参观学习，了解行业最新生产流程与技术标准，将前沿经验转化为教学内容。

此外，建立了科学的教师考核机制，通过学生评价、同行评审和教学效果评估等方式，对教师的教学质量进行定期考核和反馈，以激励教师不断提升自己的教学水平。考核指标不仅包括课堂教学效果、学生作业质量，还将教师参与企业项目实践、指导学生竞赛获奖等情况纳入考核体系，引导教师从“理论型”向“双师型”转变。例如，对带领学生完成企业真实特效项目、获得行业奖项的教师，给予教学积分奖励和绩效补贴。

（三）实训基地的建设与利用

实训基地是高职影视后期特效教育金课建设的重要保障^[7]。为了让学生获得更多的实践机会和高质量的实训环境，我们需要加强实训基地的建设和利用。

在实训基地建设上，我们投入了大量资金和资源，建设了多个具备先进设备和软件的实训工作室。这些实训工作室不仅配备了最新的影视后期特效软件和硬件设备，还提供了丰富的实践项目和案例资源。校内实训工作室按照“企业化标准”搭建，配备高性能图形工作站，安装 Adobe After Effects、Nuke、Maya 等专业软件，并搭建了“特效制作工作站”“合成剪辑室”“虚拟仿真实验室”等功能区域，满足不同实训场景需求。例如，虚拟仿真实验室引入 VR 设备，可开展“虚拟场景特效制作”实训，让学生在沉浸式环境中设计与合成特效，提升对空间维度的把控能力。

同时，我们与内蒙古本地及北京等地多家影视制作公司、广告公司等建立了合作关系，为学生提供了更多的实践机会和实习岗位。与内蒙古朋特游戏科技有限公司、完美世界教育科技有限公司等家企业共建校外实训基地，签订“校企合作协议”，明确企业为学生提供实习岗位、项目资源和导师指导，学校为企业输送优质人才、提供技术支持。通过项目实践、课程实训、技能竞赛等方式，让学生在实践中掌握技能、提升能力。将实训基地与课程教学深度融合，在影视后期项目实战中，以实训基地的企业真实项目为任务，组织学生以小组形式完成从需求分析、方案设计到特效制作、成果交付的全流程操作，教师与企业导师共同指导，及时解决学生在实践中遇到的问题。

此外，我们还鼓励学生参与实训基地的建设和管理，如设备维护、项目管理等，以提高学生的职业素养和团队协作能力。设立“实训基地学生管理委员会”，选拔优秀学生参与实训设备日常维护、实训项目进度跟踪等工作，由专业教师和企业技术人员进行指导。例如，学生负责定期检查图形工作站运行状态、更新软件版本，在实践中提升设备操作与管理能力，同时培养责任意

识和团队协作能力。

(四) 教学方法与手段的创新

教学方法与手段是高职影视后期特效教育金课建设的关键^[8]。为了激发学生的学习兴趣和创新能力,我们需要不断创新教学方法和手段。

在教学方法上,我们采用了项目式学习、翻转课堂、在线教学等多种教学模式。项目式学习通过让学生参与实际项目的制作和完成,培养学生的实践能力和创新思维。在《特效制作技术》课程中,以“短视频广告特效制作”为项目主题,学生小组需根据企业需求(如产品宣传、品牌推广)制定特效方案,完成从素材采集、特效设计到合成输出的全流程工作,项目完成后由企业导师进行点评打分,确保学生作品符合行业标准。

翻转课堂通过让学生在课前自主学习理论知识,在课堂上进行实践操作和讨论交流,提高了学生的学习效率和参与度。课前,教师通过在线教学平台发布教学视频(如Adobe After Effects新功能讲解)、理论课件和预习任务,学生自主学习并完成在线测试;课堂上,教师针对学生预习中存在的问题进行集中讲解,然后组织学生进行实践操作,开展小组讨论,分享操作经验与技巧,教师巡回指导,及时答疑解惑^[9]。

在线教学则通过线上资源和平台,为学生提供更多的学习资源和交流机会。搭建“高职影视后期特效”在线精品课,整合案例库、教课库、素材库等资源,案例库包含院线电影特效解析、主流软件新功能教程,学生可随时在线观看学习;同时,平台开设“在线答疑板块”,教师和企业导师定期在线解答学生疑问,还设置“学生作品展示区”,鼓励学生分享实训成果,促进相互学习与交流。

在教学手段上,围绕技术赋能与沉浸式体验,构建了多维化的教学支撑体系。首先是动态化资源系统:搭建包含案例库、教课库、素材库的动态线上资源平台,实时更新行业前沿案例(如院线电影特效解析、主流软件新功能教程),确保学生能够接触到最新的行业动态与技术应用^[10]。例如,每当有热门影视剧上映后,及时在平台上传其特效制作解析视频,分析特效设计思路与

技术难点,帮助学生将理论知识与行业实践相结合。

其次是行业联动的直播与共创手段:定期邀请影视后期企业一线设计师开展线上直播教学,现场演示商业项目制作流程(如广告片特效合成、影视剧后期调色),并开放“云工位”让学生参与简易环节。例如,邀请北京某影视公司的特效总监开展直播,演示“爆炸特效合成”的完整流程,学生通过“云工位”远程协助完成素材整理、图层叠加等基础操作,实时感受企业工作节奏;同时搭建校企共创平台,将企业真实小项目(如短视频特效包装、小型动画片段制作)拆解为教学任务,学生在平台上与企业导师协同完成,实现“学习即实践、作品即成果”。例如,将内蒙古本地文旅宣传短视频的特效包装项目拆解为“文字特效设计”“场景过渡动画制作”等子任务,学生分组完成后,由企业导师审核修改,最终形成完整的宣传视频,既提升了学生的实践能力,又为企业解决了实际需求。

三、结语

本文通过对高职影视后期特效金课建设的实践探索与策略研究,提出了构建高质量影视后期特效金课的策略和方法。研究结果表明,构建高职影视后期特效金课需要注重理论与实践相结合,加强校企合作,提升教师项目开发能力,并充分利用实训基地资源。这些策略和方法对于推动高职影视后期特效教育的发展,提升学生的专业技能和就业竞争力具有重要意义。

随着影视产业的不断发展和技术的不断进步,高职影视后期特效教育将面临更多的挑战和机遇。未来,我们还需进一步优化课程体系,紧跟行业技术迭代步伐,将更多新兴技术(如AI深度合成、实时渲染技术)融入教学内容;深化校企协同育人机制,探索“订单式培养”“企业嵌入式教学”等新模式,让企业更深度地参与人才培养全过程;同时,加强师资队伍的国际化交流与合作,引进国外先进的教学理念与技术经验,不断提升高职影视后期特效金课的建设水平,为影视产业培养更多高素质技术技能人才。

参考文献

- [1] 郭润宇,陈江怀.人工智能如何重塑影视特效新生态[N].安徽科技报,2024-12-13(015).
- [2] 王丹丹,赵文勇,赵学华.互联网+背景下高职课程信息化教学设计研究与实践[J].现代计算机,2019,(15):60-64.
- [3] 吴晓炜.新媒体背景下影视后期制作课程教学的创新探索[J].参花,2024,(09):155-157.
- [4] 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).
- [5] 刘馨洋.融媒体时代下的影视后期课程的发展与变革[J].人生与伴侣,2022,(02):91-92.
- [6] 薛红,冯小龙.就业育人理念下高校生涯咨询工作室建设维度、原则和路径[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2024,(12):35-39.
- [7] 许千艳.基于技术技能型人才培养的影视后期特效制作教学的创新分析[J].智库时代,2019,(38):182+185.
- [8] 徐雄庆.数字化背景下影视后期特效课程教学模式研究[J].时代报告(奔流),2024,(02):34-36.
- [9] 刘斌.浅析影响翻转课堂在高职教育教学中应用的主要因素[J].天津职业院校联合学报,2023,25(09):66-71.
- [10] 王颖.职业院校动漫专业融入AI技术的教学改革[J].内蒙古艺术(蒙古文、汉文),2024,(05):51-54.