

影视专业职业化人才培养模式建构与实践

任宏良

(吉林师范大学博达学院传媒学院,吉林四平 136000)

[摘要]在影视行业快速迭代与高等教育深化改革的双重背景下,传统影视人才培养模式面临理论与实践脱节、评价方式单一、与行业需求错位等现实困境。本文以“职业化发展”为导向,以“过程性考核”为核心机制,构建了一套涵盖“理念重塑—体系构建—实践落地—反馈优化”全链条的影视专业人才培养模式。该模式基于能力本位教育、建构主义等理论,围绕职业技能、职业素养与职业规划三个维度,设计具有行业针对性的评价指标体系,并引入教师、行业导师、同伴及自我评价相结合的多元主体参与机制。通过“三阶融合”育人理念、“四位一体”培养体系以及“动态闭环”运行流程,实现教学过程与职业能力发展的深度融合。实践表明,该模式有效提升了学生的职业竞争力与就业质量,推动了师资队伍建设与课程内容优化,形成了“学生成长—教师发展—专业提升”的良性循环,为同类院校影视及相关艺术专业的教学改革提供了可借鉴的系统性解决方案,具有较强的可操作性与推广价值。

[关键词]影视专业;职业化培养;过程性考核;人才培养模式;评价体系

[中图分类号] J90; G642.0; G710

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2026)10-0026-04

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2026.10.009

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

引言

(一)研究背景

随着传媒技术的快速迭代与影视行业的产业化升级,市场对影视人才的需求已从单一技能型人才向“能写会拍、能说会道、能思会创”的复合型、职业化人才转变。当前,我国高等教育正处于深化改革的关键时期,《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出要完善实践教学评价标准,注重实践成果考核,推动实践教学与理论教学深度融合。然而,传统影视专业人才培养模式仍存在诸多局限:教学内容更新迟缓,与行业技术业态快速迭代存在“代差”;评价体系以终结性考核为主,忽视对学生学习过程与职业能力形成的动态关注;价值引领与专业教育存在“两张皮”现象,职业素养培养缺乏系统性嵌入;教师队伍多为“高校到高校”的单一背景,行业实践经验不足,难以满足职业化培养的高标准要求。这些问题导致学生能力结构失衡,从校园到职场的适应周期过长,难以适应融媒体时代影视行业的发展需求。

(二)研究意义

1. 理论意义

突破传统影视教育“重技轻道”“重艺轻文”的片面化倾向,构建以过程性考核为核心的职业化人才培养理论框架,丰富应用型艺术人才培养的理论体系。厘清过程性考核与职业能力培养的内在逻辑,为影视专业教育评价改革提供新的理论视角与方法支撑,弥补现有研究中评价体系与职业化发展需求衔接的不足。

2. 实践意义

针对性解决影视专业人才培养与行业需求脱节的现实困境,通过科学的过程性考核体系引导教学过程优化,提升学生的职业技能、职业素养与职业规划能力。形成可复制、

可推广的人才培养模式,为同类院校影视专业及相关艺术专业的教学改革提供实践参考,助力高等教育更好地服务于影视产业高质量发展。

一、影视专业职业化人才培养的核心内涵

(一)职业化人才的核心素养

影视专业职业化人才应具备“三维核心素养”:一是职业技能,包括镜头运用、画面构图、后期制作、剧本创作、项目策划等专业技能,以及数字融合传播、跨媒体叙事、AI工具应用等新兴技能;二是职业素养,涵盖职业道德、团队协作、沟通表达、批判性思维、时间管理等软技能,以及文化自觉、家国情怀与责任感;三是职业规划能力,即明确自身职业定位,具备持续学习与技术迭代的意识,能够适应影视行业的动态发展。

(二)过程性考核的核心特征

在影视专业职业化培养中,过程性考核应该具有鲜明的行业导向性,考核内容与影视项目创作流程、岗位需求紧密对接;评价主体应该多元化,整合教师、行业专家、同伴与学生自身的评价视角;考核方式应该多样化,结合实操考核、作品评审、项目提案、阶段性汇报等多种形式;反馈应该具有即时性,通过动态反馈促进学生能力的持续提升;结果应该兼具应用性,评价结果直接服务于学生个性化发展计划的制定与调整。

二、影视专业职业化人才培养模式的建构

(一)培养理念:“三阶融合”育人范式

构建以“专业阅读能力—专业表达能力—审美创造能力”为核心的“三阶融合”育人理念,形成螺旋上升的能力生成逻辑链。专业阅读是根基,通过对经典影视作品、理论文献与行业案例的深度解读,完成对专业知识的批判性继承

收稿日期:2025-12-26

基金项目:本文系吉林省高教科研课题“基于职业能力培养的实践教学过程性考核评价体系构建与实践”(项目编号:JGJX24D1062);吉林省高教科研课题“基于产教融合的英语专业协同育人研究与实践”(项目编号:JGJX24D1059)。

作者简介:任宏良,吉林通化人,吉林师范大学博达学院副教授,主要从事新闻传授研究、影视艺术实务研究。

(输入);专业表达是枢纽,通过文字写作、语言阐述、视觉呈现等多元形式,实现内化知识的外化与结构化梳理(加工);审美创造是顶峰,通过原创作品创作,实现个体审美体验与时代精神的物化呈现(输出)。在这一过程中,课程思政作为价值引领有机融入各环节,自然涵养学生的职业道德与文化自信,形成“价值引领—知识建构—能力生成”的育人新范式。

(二)培养体系:“四位一体”架构

以过程性考核为核心,构建“课程体系—实践体系—师资队伍—评价体系”四位一体的培养体系,各部分相互支撑、协同发力。

1. 课程体系重构

打破按学科知识逻辑编排的传统课程壁垒,以职业能力的形成为主线构建课程体系。一是能力生成课程模块的设置,设置专业阅读模块(《视听语言》《经典影视读解》《影视批评方法论》等)、专业表达模块(《摄影》《剪辑》《剧本写作》《影视导演》《影视项目策划》等)、审美创造模块(《短片创作》《综合项目实践》等),实现理论认知、技能掌握与创意生成的全链条贯通;二是实施实践课程连排教学模式,实践课程采用4学时长课时教学,按照“理论讲授—案例演示—实操指导—点评反馈”的闭环组织教学,保障学生学习、思考、创作环节的连贯性;三是加入个性发展课程包,动态开设“短片创作”“高级剧本工坊”“纪录片创作”“新媒体内容运营”“影视数据分析”等课程,满足学生个性化成长与行业细化需求。

2. 实践体系优化

构建“四阶递进”的实践教学体系,实现从“初学者”到“准职业者”的渐进式培养。第一阶为课堂实践,聚焦基础技能训练,如摄影机操作、光线控制、画面控制等;第二阶为校内外实训,通过校园电视台、院报编辑部、新媒体中心等校内实体情境和校外实训基地开展综合模拟项目创作;第三阶为行业见习,组织学生进入电视台、影视公司、融媒体中心等机构进行跟岗学习,了解行业运作流程;第四阶为企业实习,通过顶岗实战,深度参与真实影视项目,积累行业经验。同时,实施“双导师制”,为每位学生配备校内学术导师与行业企业导师,共同制定实践计划、指导毕业设计,确保培养的行业前沿性与实践可行性;建设“虚实结合”的实践平台,在现有实验室的基础上引入“虚拟制片”“数字影棚仿真”等虚拟仿真项目,突破高端设备不足与场地限制,拓展创意实现边界。

3. 师资队伍建设

实施“引育并举、研创驱动”策略,打造“双师型”教学团队。开展教师能力提升计划,通过设立“教学发展中心”,组织行业研修、教学研讨与工作坊,推动教师完成“知识转化—思维跃迁—角色升华”三重转变,提升教学、科研与创作的综合素养;逐步完善师资结构,柔性引进具有丰富实战经验的导演、编剧、制片人担任产业教授或兼职教师,将最新行业动态、项目案例与职业标准带入课堂;联动教学、科研、创作,鼓励教师将科研成果、创作经验反哺教学,将指导学生参加竞赛、参与行业项目纳入考核评价,形成“教学驱动科研、科研提升创作、创作反哺教学”的良性生态。

4. 评价体系构建

以过程性考核为核心,构建“职业导向+能力本位”的综合评价框架,实现评价标准、主体、方式与周期的多元化协

同。考核指标围绕职业技能、职业素养、职业规划三个维度展开,其中职业技能涵盖技术操作、创意策划、项目执行、数字传播等方面,职业素养包括职业道德、团队协作、沟通表达、批判性思维等内容,职业规划涉及职业认知、发展目标设定、学习计划制定等要点,各维度均进一步细化为可量化、可观测的二级指标,突出与行业岗位需求的精准对接;评价主体引入“校内教师+行业导师+同伴+自我评价”的多元共同体,校内教师侧重教学目标达成度评价,行业导师聚焦职业标准契合度评价,同伴评价关注团队协作表现,自我评价注重自我反思与成长轨迹梳理,确保评价的全面性与公正性;考核方式采用技能实操、作品评审、项目提案、阶段性汇报、实践日志、竞赛表现等多样化考核方式。考核周期结合定期评价(每学期2次综合评价)与即时评价(每个实践任务、项目结束后),形成连续动态的评价节奏,切实保障评价的及时性与持续性。

(三)培养流程:“动态闭环”运行

形成“目标设定—教学实施—过程考核—反馈改进”的持续优化动态闭环流程。首先,根据行业岗位要求,明确各阶段的职业化培养目标;其次,通过重构后的课程体系与实践体系开展教学活动;再次,通过过程性考核体系对学生的学习过程与能力发展过程进行全面评估;然后,将考核结果及时反馈给学生与教师,为学生制定个性化发展计划,为教师调整教学策略提供依据;最后,根据学生发展情况与行业变化,持续优化培养体系与考核标准,确保培养模式的适应性与有效性。

三、过程性考核的实施路径与关键环节

(一)考核指标的细化与权重分配

基于影视行业不同岗位的核心需求,结合影视专业的培养目标,对过程性考核指标进行细化,并确定各指标权重。一级指标中,职业技能权重为40%,职业素养权重为30%,职业规划权重为30%,突出职业能力的核心地位,二级指标权重根据课程阶段动态调整。基础阶段侧重基础技能,职业技能权重可提高至50%;进阶阶段侧重专业表达与团队协作,职业素养权重可调整至35%;高阶阶段侧重审美创造与职业规划,职业素养与职业规划权重可提升至40%。

(二)多元评价主体的协同运作

在过程性考核中,多元主体协同评价是提升评价全面性与客观性的关键。不同评价主体从不同视角出发,形成相互补充的评价网络,共同支撑学生职业能力的全面发展。

1. 校内教师评价

校内教师作为教学实施者与评价主导者,重点评估学生对教学目标的达成度与专业能力提升轨迹。在《短片创作》课程中,教师通过“分镜脚本→实拍→剪辑”三个阶段,分别对学生的视觉叙事能力、现场调度能力和后期合成能力进行分阶段评分与书面反馈,并记录其技术运用的进步情况;在《影视项目策划》课程中,教师组织项目提案答辩,依据“策划逻辑完整性”“市场可行性分析”“团队分工合理性”等指标进行实时点评与等级评定,并形成个人能力发展档案。

2. 行业导师评价

行业导师从职业标准与市场需求角度,对学生作品的行业适配性与技术规范性进行评价。在毕业设计答辩环节,邀请电视台导演或制片人担任评审,从“叙事节奏把控”“画面语言专业性”“成片传播价值”等维度进行评分,并提出修改

建议;在校企联合实训项目中,合作企业导师对学生的“广告创意提案”进行实战评审,重点考察其创意落地性、成本控制意识与客户沟通表现,并反馈行业最新趋势。

3. 同伴评价

同伴评价侧重于团队协作过程中的互动表现与贡献度,促进学生相互学习与协作意识培养。在小组短片拍摄项目中,使用“同伴互评量表”,从“主动承担任务”“有效沟通建议”“配合团队进度”等方面进行匿名互评,结果作为团队协作能力考核依据;在剧本研讨会中,每位学生对其他成员的剧本提出结构化反馈,包括“人物塑造是否立体”“情节逻辑是否合理”等,评价结果纳入创意策划能力的过程性评分。

4. 自我评价

自我评价引导学生进行反思性学习,梳理自身成长轨迹并明确改进方向。每学期末,学生提交“课程学习成长报告”,对照学期初设定的能力目标,从“技能掌握程度”“创作思维变化”“团队角色认知”等方面进行自我分析,并附作品案例说明;在每个实践项目结束后,学生填写“项目复盘表”,总结自身在“时间管理”“技术难点突破”“协作中的不足”等方面的表现,并制定下一阶段的提升计划。

(三)考核结果的反馈与应用

考核结果的有效应用是“动态闭环”流程的关键环节,通过以下三方面实现培养体系的持续优化:

1. 个性化反馈机制

采用“书面反馈+面对面交流+线上平台互动”的多元反馈方式。书面反馈提供详细的考核报告,明确各指标表现与改进建议;面对面交流针对重点问题进行深度沟通,制定个性化提升计划;线上平台实时推送考核结果与学习资源,方便学生随时查阅与咨询。反馈注重及时性与针对性,确保学生能够及时调整学习策略。

2. 个性化发展计划制定

基于过程性考核结果,为每位学生建立电子“作品档案袋”,系统收录读书笔记、剧本习作、拍摄素材、成片、策划案及反思报告,完整记录能力成长轨迹。根据档案袋内容与考核结果,结合学生的行业需求,为学生制定个性化发展计划,明确各阶段的能力提升目标、学习重点与实践任务。例如,对技术操作能力突出但创意策划不足的学生,推荐参与创意工坊与剧本写作课程;对沟通表达能力欠缺的学生,安排更多的项目提案与团队协作任务。

3. 教学优化与持续改进

将过程性考核结果作为教学改进的重要依据,分析教学过程中的优势与不足,调整课程内容、教学方法与实践安排。例如,若多数学生在数字融合传播能力上表现薄弱,及时更新课程内容,增加短视频创作、新媒体运营等相关教学模块;若学生在真实项目中暴露出团队协作问题,优化实践教学组织形式,加强团队协作训练。同时,定期收集行业专家与用人单位的反馈意见,动态调整考核指标与培养方案,形成“评价—反馈—改进”的持续优化机制。

四、存在的问题与改进方向

实践过程中也发现一些有待优化的问题:一是过程性考核的工作量较大,教师投入精力过多,影响考核的持续性;二是部分行业导师因工作繁忙,参与考核的频率与深度不足;三是考核指标中部分定性指标(如批判性思维、创意能力等)的评价主观性较强,难以精准量化。

针对这些问题,未来将进一步优化:引入AI辅助评价工具,开发数字化考核平台,自动记录学生的学习过程数据,减轻教师工作负担;建立行业导师资源库,制定常态化参与机制,通过线上评审、集中点评等灵活方式提升参与度;针对定性指标量化难的问题,可制定“创意能力评分量规”“批判性思维评价标准”等具体工具,从创意原创性、落地可行性、行业适配性、思维逻辑性、问题针对性、反思深度等维度设置5级评分标准,结合作品答辩、创作日志等多证据综合评定,从而降低主观性。

五、结论与展望

(一)研究结论

本文构建了以过程性考核为核心的影视专业职业化人才培养模式。该模式以“三阶融合”为育人理念,以“四位一体”为培养体系,以“动态闭环”为运行流程,通过细化的考核指标、多元的评价主体、多样的考核方式与有效的结果应用,实现了过程性考核与职业能力培养的深度融合。实践证明,该模式能够有效破解影视专业人才培养与行业需求脱节的困境,优化学生的能力结构,提升学生的职业核心竞争力与就业质量,同时促进教师队伍建设与教学质量提升,形成了“学生成才、教师发展、专业建设”的良性循环。

(二)研究展望

未来的研究将进一步深化过程性考核的数字化与智能化,利用大数据、人工智能等现代信息技术,构建更高效、精准的考核平台,实现学习过程数据的实时采集、分析与反馈。拓展产教融合的深度与广度,探索“产业学院”“订单式培养”等更紧密的合作模式,将行业标准更全面地融入过程性考核体系。关注影视行业的动态发展,及时将元宇宙、AI生成内容等新兴技术与业态纳入培养内容与考核指标,确保人才培养的前瞻性。同时,扩大研究范围,将该模式应用于更多艺术类专业,进一步验证其适用性,为高等艺术教育职业化改革提供更丰富的实践经验。

参考文献:

- [1]中共中央、国务院印发深化新时代教育评价改革总体方案[N].人民日报,2020-10-14(1).
- [2]杨永娟.高等职业教育职业化人才培养方案设计[J].职业技术教育,2007,28(13):41-43.
- [3]吉鸿.人文素质教育渗透职业化人才培养方案的思路探析[J].职教论坛,2013(11):85-86.
- [4]王瑜,陈玲玲.基于工作过程导向的高职院校课程开发的探索与实践[J].中国成人教育,2010(12):99-100.
- [5]黄锦祝.职业化三级递进人才培养模式的探索[J].教育与职业,2010(14):91-92.
- [6]马兢,任宏良.民办高校广播电视编导专业实践教学模式创新研究[J].吉林省教育学院学报,2019,35(10):94-97.
- [7]胡良臣,罗永龙,接标,郑孝遥.基于多维评价机制的专业教学质量监控体系构建——以过程性考核为例[J].软件导刊.
- [8]隋丹.智能时代高校英语教学范式转向研究[M].北京:中国商务出版社,2025.
- [9]张蕤,徐鹏,方明峰.基于过程性评价的、多元的地方综合性高校课程考核方式[J].重庆理工大学学报(社会科学),2014,28(4):129-133.

The Construction and Practice of Professionalized Talent Training Model for Film and Television Majors

REN Hong-liang

(School of Communication, Boda College of Jilin Normal University, Siping Jilin 136000, China)

Abstract: Under the dual circumstances of rapid iteration in the film and television industry and deepening reform in higher education, the traditional film and television talent training model is facing practical problems such as theoretical and practical disconnection, single evaluation method and mismatch with industry demands. This paper, guided by the concept of “professional development”, takes “process-based assessment” as the core mechanism, and constructs a complete training model for film and television professionals covering the entire process of “conceptual reshaping — system construction — practical implementation — feedback optimization”. Based on theories such as competency-based education and constructivism, and focusing on such three dimensions as vocational skills, vocational qualities and career planning, this model designs an industry-specific evaluation index system, and introduces a multi-subject participation mechanism combining teachers, industry mentors, peers and self-evaluation. Through the “three-stage integration” educational concept, “four-in-one” training system, and “dynamic closed-loop” operation process, the teaching process is deeply integrated with the development of professional abilities. Practice has shown that this model effectively enhances students’ professional competitiveness and employment quality, promotes the construction of teaching staff and the optimization of course content, forms a virtuous cycle of “student growth — teacher development — professional improvement”, and provides a systematic solution for teaching reform in film and television and related art majors of similar institutions, which is of strong operability and promotion value.

Key words: film and television major; professionalization training; process-based assessment; talent training model; evaluation system

(责任编辑:陈思婷)

(上接第25页)

形式不断地铸牢新疆各族人民中华民族共同体意识,充分发挥新疆高校声乐教学与艺术实践的主渠道功能,不断加大高校传播中国传统文化速度及实践力度,让为人民服务的思想点亮同学们的前程,以歌化人,以歌育人,切实成为社会主义合格的建设者和接班人。

参考文献:

[1] 本书编辑部. 中国大百科全书·音乐舞蹈[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1989.

[2] 黄健君. 民族声乐经典作品通论[M]. 北京:中国传媒大学出版社,2020.

[3] 马志伟. 十三辙新韵书[M]. 北京:商务印书馆,2018.

[4] 黄曦炜. 中国戏曲美学[M]. 上海:上海辞书出版社,2025.

[5] 吴玉军,韩震. 坚定文化自信 提高国家文化软实力[N]. 光明日报,2019-7-4.

A Study on the Practical Path of Spreading Traditional Chinese Vocal Art in Xinjiang Universities

WU Ji-qiao

(Research Center for Aesthetic Education and Innovation Practice, Yili Normal University, Yining Xinjiang 835000, China)

Abstract: Colleges and universities undertake important functions, such as talent cultivation, scientific research, social service, cultural inheritance and international exchange, etc. Xinjiang, due to its geographical advantages, has become an important bridgehead for China’s “Belt and Road” Initiative opening up to the west, which shoulders significant historical responsibilities and missions in the new 10-year construction of the “Belt and Road” Initiative. Chinese ethnic vocal music art, as an important part of Chinese traditional culture, is a symbol for measuring the overall artistic level of a country and a nation. Based on explaining the connotation, characteristics and contemporary Chinese ethnic vocal music’s diversified integration of this art form, this paper conducts a study on the vocal music teachers, teaching materials and teaching management of five universities in Xinjiang. Taking Yili Normal University as a case, it explores the practical paths for optimizing the dissemination of Chinese ethnic vocal music art of Xinjiang’s universities, and consolidates the sense of the Chinese nation community among contemporary college students.

Key words: universities; ethnic vocal art; traditional culture; practical path

(责任编辑:范新菊)