

新时代《商业摄影师》课程实践性培训思维与探索

卢兴求

深圳技师学院继续教育学院 广东 深圳 518116

[摘要]探索人才培养新模式，以深圳龙华；龙岗“三项工程”公益性培训和特色创新创业培训为主要抓手，强力激活人才“新引擎”，为促进经济社会高质量发展、助力实现“深圳制造”到“深圳智造”和“深圳创造”提供样板；赋能中国商业摄影师高质量发展。

[关键词]商业摄影；创新思维；智慧培训

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9232 (2023)-0063-34 **[收稿日期]** 2023-11-20

新时代下，随着数字技术的不断发展，商业摄影越来越重要，成为了现代商业领域中必不可少的一部分。商业摄影师可以为广告、杂志、电视、电影、网站、社交媒体、新媒体和其他平台创作出色的照片和影像，从而帮助他们吸引更多的目标受众。但是，随着社交媒体和数字媒体的不断发展，商业摄影的需求也将继续增长。

虽然这个领域非常具有竞争力，但是对于那些具有创造力和技术知识的人来说，商业摄影师的职业前景非常广阔。商业摄影师创造性思维的培养，必须对创造性思维有一个科学的认识。创新思维是人类思维活动中最积极、最活跃和最富有成果的一种思维形式，创新思维比模仿思维更能体现人的主观能动性。

一. 明确培训目的 激发学员兴趣

技术+艺术创作中的创造性思维，是所有艺术工作者所经常谈论与研究的课题。当然，商业摄影人也不例外。从当前商业摄影师教育培训现状来看，要想今后培养的商业摄影专业人才能够适应未来摄影艺术发展趋势，

最关键的还是必须从培养人才的创造性思维开始。

若想成为一个称职的商业摄影师，创造性思维扮演着十分重要的角色。只具备专业技术和普通人的思维方式、心理机制是远远不够的，必须从审美的高度充分发挥创造性思维并建立审美库：学会收藏：可以按照自己的喜好分类保存，方便在需要的时候能及时寻找作品。

随着摄影的大众化和普及化，现代商业摄影教学已由以往单一的技术性训练的传统教学模式，向培养学员观察能力、审美意识等富有创新性能力的台阶上去。

二. 以学员为中心，引导学员自主学习、认真工作

商业摄影培训课的教学，不能局限于照相机和手机的原理和结构的认知等技术性的指导，我们应以“摄影”为载体，公益性培训通过教师的启发与引导来促进学员整体素质的提高，智慧培训要立足于“创新教育”，对学生进行“创新思维”的培养和训练，帮助学员形成创造性思维，造就创造能力，善

于以创新的思维方式去面对各种事物。课堂上除了讲授一般的摄影理论和技巧外，留给学员发挥的空间非常大，需要他们全方位综合运用自身的知识，创造性地完成学习任务。在教学中，应尊重学员的首创精神，爱护他们的积极性，鼓励他们展开天马行空的想象，支持大胆拍摄，边理论边实践；学中拍、拍中学，逐步对比、分析和总结提高。

对于学员来说，他们也不仅仅满足于摄影技术的传授，而对摄影艺术的形式、本质和特征；对摄影艺术的构成、组合和表现手法产生了更加浓厚的兴趣。

“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美”。罗丹的名言说明艺术家具有感受认识客观事物的洞察能力。课堂上，要带领学员走进他们喜欢的，容易接近的实际生活中去，尽量多接触拍摄主体，用各种感官去认识、辨别拍摄主体的特征，引导他们在观察的基础上认真思考，使学员对拍摄主体的认识能够逐渐由感性上升至理性，有事可拍，有感可发。爱因斯坦

说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”爱因斯坦的这句名言点明了想象力是一切思想的原动力，也是知识的一种创新。丰富的想象力对于创造性思维具有极大的开发作用，它可以从不同方面、不同角度、不同层次，对拍摄主体进行生动形象的表现。

商业摄影师培训中，突破是创造性思维的根本。当摄影人接触到被摄体的时候，其创作思维应尽可能地向外扩展。一幅摄影作品，是否具有创新精神，创新是否新颖独特，最根本的还是在于其创造性思维的应用是否有所突破。突破的含义是多面的，包括一般性思维的常规突破，对陈旧观念和陈旧理论的局限性突破，对事物反映角度的突破，对摄影器材和对光运用的突破等等。而这些突破性思维是扎根在知识与经验上的想象。经验越丰富，知识越渊博，想象力的驰骋面就越广阔。

要强调课堂学习的时间与内容都很有限，不能只局限于老师和书本，只学习课堂上所讲的内容，应通过课外自学，既可扩大知识储备，也可提高个人修养；然后要掌握知识

的深度与广度。课后还要坚持理论联系实际，积极参与各种活动进行摄影实践。

商业摄影艺术是一片广阔的艺术天地，也不局限于知识、技能、方法、能力的传授，

更重要的是对创新能力的培养，只有在摄影教学中通过科学有效的方法，加强创新能力的培养，将创新能力融入到摄影教学当中。才能创作出更新的作品，满足人们的精神文化需求；只有不断从其他的艺术门类中学习、提高对艺术的审美能力，巧妙运用视觉艺术语言，不断地探索、才能开阔摄影人的艺术视野，赋予作品新的创意和内涵。要让学员充分认识到真正的创新是从生活中走出来的，来源于生活而又高于生活的摄影作品，才会得到社会的认可！

三、理论联系积累经验实践，丰富课堂教学内容

在培训形式上，通过推进“线上+线下”相融合，最大化辐射影响受众群体。例如，深圳龙岗区人力资源局发布了“i 培训”智慧培训系统。商业摄影师可以实现在线学习视频音频、专题网课、电子图书、模拟练习、在线考试、自动阅卷等一系列教育学习考试功能，方便学员自主学习，共享知识，使相关培训变得更加便捷高效。这一创举以线上渠道实现了公益技能培训 24 小时“不打烊”，释放了“人人皆学、处处能学、时时可学”的新活力。

1. 肢体语言是最好的沟通和表现，从视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉五大感觉来入镜入剧。

A. 视觉：通过线上视频、新媒体平台和线下视频、相册、画册和大幅合影照等样片造成了视觉冲击力。人物表情、肢体语言、

色彩变化等使学员从视觉上就想到画中画，“话”将会有意识告诉顾客我们才是最专业的。

B. 听觉：耳朵是人的重要感觉器官之一，鸟语花香，山呼海啸，都必须经过耳朵才能感受到，镜头下的世界，我们竟“听”到了各种声音，风声、雨声、读书声，拍摄时引导话语、闪光灯回音、快门声，声声入耳。

C. 嗅觉：谈谈从化妆的香水味、拍摄时灯光的烟味、暗房技术药水味、印相纸味及灯光等嗅觉的各种味道到极具诱惑的传统书香味！

D. 触觉：亲身体会触摸传统胶片、相机、镜头、测光表、数码单反相机、智能手机的变化和对比。

E. 味觉：分组讨论果蔬食品拍摄构思，现场有趣的互动，沉浸式体验以及多感官联合，也是对味觉信息化的拍摄初步探索。

2. 灵感是摄影在艺术构思和艺术创作中最自由、最活跃，也是最佳的心态，情绪极为高涨，想象极为丰富而又明晰，思维极为准确而又神速。发挥想象力并不是凭空臆想，而是必须建立在尊重客观实际的基础上。因此，只有具备丰富知识，增加日常积累和生活体验，才能有灵感为想象力的自由驰骋打下基础。

3. 能够自主地分析和了解商业模式下拍摄的流程，提升学员的摄影艺术审美和修养。随着市场对商业摄影行业需求的不断变化，对于摄影课程的要求也不再是操作性、技术

性，需要融合行业需求和行业创新思维能力 的要求。

四、探索商业摄影师“培就联动”“培创联动”，是人才培养“全链条”服务体系的一大特点。

在创新创业教育思维模式下，商业摄影教学应该与时俱进，教育工作者必须更新摄影教学的思维和模式，这样一个读图时代，一幅好的摄影作品胜过千言万语，提高学员的摄影技能必须从课程的创新上下功夫，改变传统的教育模式，引入新的方法和观点。因此，在实际教学过程中，必须整合教育资源，选择教学内容，理论与实践并重，充分调动学员的兴趣，课堂带动阅读和写作的良好习惯，培养他们的信心，拓展学员的思维，采用多样化的教学方法。

积极探索在摄影课程中将摄影的基本技能训练、综合能力训练、创新创业实践能力训练组成一个完整的循环课程教学目标，突出专业特色，增强以市场为导向服务地方经济的发展理念，并紧紧围绕学科转型升级的发展需求。

在培养方案制定中增加或者延长摄影实践课程的天数（课时），引入基于“专业-

创业-学业”互动机制下的商业摄影教学研究，例如在基础摄影技能训练阶段，鼓励分组，开展游戏比赛等形式分组，以小组的形式对基础摄影知识进行学习，通过递进的方式为摄影课程最终的创新做铺垫。在摄影综合能力训练阶段，以角色互换，从三度（ISO 感光度、快门速度、光圈“光度”），三调（低调、中间调也称灰调、高调）到三色（红、绿、蓝）“黑白灰”加以摄影构图、人物造型、拍摄风格等技巧的反复练习与实践，训练学员将基础阶段的摄影知识融会贯通，进一步掌握和积累实践能力。建立和完善技术+艺术、静态+动态、摄影与市场相统一的教学模式。培养出大批既有商业摄影基础知识及艺术修养，又有应用创新能力的人才。

例如，在课前阶段，确立小组形式，并有针对性的布置小组任务，结合专业职业素养注重小组讨论和理论引导，强化每个学员对项目的参与度，其次在课程中期阶段，通过前期的引导和启发，以小组为单位依次进行阶段性任务拍摄和作品展示，明确本小组的深入方向，教师可以为各小组提供优秀作

品案例促进深入讨论，为小组提供具有深度的和技能性的拓展，同时教师积极记录和总结各个小组的进度，为课程改革积累课堂素

材。做好课程总结，对学员普遍存在的问题进行汇总和分析，帮助学员寻求自我突破和进步的方向。

五、结语

在创新创业技能培训方面，希望相关机构要着重加强后续服务跟踪调查，鼓励校企定点机构提供高质量的增值服务，为参训学员在培后开展创业提供个性化指导，此外积极对接就业岗位和创业孵化载体，帮助培训学员对接政策性资源，进一步促进创业成果孵化，实现商业摄影师就业有“门”、致富有“路”。

从发掘创意开始到影棚布置、光线、灯光、视野、透视、相机和镜头还有智能手机选择方面等等，我们更加要深入探索适合摄影及影像行业特点的人才发展方式，通过实施专项资金支持发展政策、推进技能等级认定、开展商业摄影师职业技能竞赛、选拔“影

像大师、商业摄影大师、照相能手及摄影工匠”等方式，进一步搭建平台、畅通渠道，优化“商业摄影师”及创业培训育才环境，营造尊重人才、崇尚技能的社会氛围，使技能人才获得更多更好更高的职业荣誉感赋能中国商业摄影师高质量发展。

参考文献：

- [1] 丹尼斯·萨维尼《商业摄影大师班》[M] 中国摄影出版社 2013 年
- [2] 杨莉莉《商业摄影实训教程》[M] 中国人民大学出版社 2010 年 9 月 1 日
- [3] 朱彬《商业人像摄影教程》[M] 人民邮电出版社 2022 年

New era "commercial photographer" course practical training thinking and exploration

Lu Xingqiu

Shenzhen Technician College School of Continuing Education, Guangdong Shenzhen 518116

Abstract: Explore the new mode of talent training, with the public welfare training and the main way, strongly activate the talent "new engine", to promote high-quality economic and social development and realize "made in Shenzhen" to "made in Shenzhen" and "created in Shenzhen";

enable high quality development of Chinese commercial photographers.

Key words: business photography; innovative thinking; wisdom training