

民办高校商业摄影毕业设计质量文化的内涵构建 与实施路径研究

李路

四川电影电视学院, 四川成都 611330

DOI: 10.61369/RTED.2025250034

摘要：在新文科视域下，社会和企业对商业摄影人才的要求不断提高，高校商业摄影课程应当突破当前的教学局限，优化人才培养模式，以适配市场对应用型摄影人才的多元需求。基于此，本文将通过分析商业摄影课程应用型人才培养目标和现存的问题，探讨其具体的创新与实践教学策略，以期助力培养符合行业发展需求的高素质商业摄影应用型人才。

关键词：人才培养；商业摄影课程；文化创意；应用型；创新

Research on the Connotation Construction and Implementation Path of Quality Culture in Commercial Photography Graduation Projects in Private Universities

Li Lu

Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan 611330

Abstract： Under the perspective of the new liberal arts, the requirements for commercial photography talents from society and enterprises are constantly increasing. College commercial photography courses should break through the current teaching limitations and optimize the talent cultivation model to meet the diverse demands of the market for applied photography talents. Based on this, this article will analyze the application-oriented talent cultivation goals and existing problems of commercial photography courses, and explore specific innovative and practical teaching strategies, with the aim of fostering high-quality applied commercial photography talents that meet the development needs of the industry.

Keywords： talent training; commercial photography courses; cultural creativity; applied type; innovation

引言

商业摄影作为艺术学中视觉传达设计专业的专业课程，以摄影基础、影像文化为背景，以视觉传达理论为支点，服务于商业行为和目的的摄影工作。在文化创意产业蓬勃发展与市场竞争日趋激烈的背景下，商业摄影领域已经由单一的技术技能要求向可以适配行业发展的应用型人才转变。高校肩负着衔接教育与产业、赋能学生职业发展的重要使命，应当以行业发展为基点，对商业摄影课程进行创新，明确人才培养需求，强化学生对不同类型商业摄影产品拍摄的理解、掌握和运用，提升学生的商业摄影实战能力与职业竞争力，以此满足行业对商业影像应用型人才的需求。

一、基于应用型人才培养的商业摄影课程创新重要性

（一）契合应用型人才培养核心诉求，提升人才培养质量

应用型人才培养的核心逻辑在于以行业需求为导向，培育具备扎实实践能力、精准行业适配性与可持续发展能力的高素质人才。而商业摄影作为高度市场化的专业领域，其课程教学应当紧紧围绕市场变化，培养学生的实践应用能力。基于应用型人才创新课程教学，教师可以借助重构教学目标、优化教学内容、革新教学模式等系统性举措，将应用型人才培养的核心要求贯穿于课

程教学全流程，实现从知识传授向能力培育的核心转型，避免传统课程泛化培养的误区^[1]；同时创新课程教学方式，不仅可以及时跟进行业发展动态，补充细分场景拍摄、创意策划、市场对接等核心内容，还可以打破传统理论主导的固化模式，引入项目驱动、产教融合等实践导向的教学方式，强化学生实践能力的培养，有效提升人才培养质量。

（二）推动教学改革不断深入，明确应用型人才培养定位

商业摄影是连接摄影与艺术的重要桥梁，良好的摄影课程有助于提高学生的摄影能力，激发学生的创造热情，切实培养学生

基金项目：四川省民办教育协会2022研究课题；课题名称：民办高校毕业论文（设计）质量文化建设研究——商业摄影毕业设计质量文化建设（项目编号：MBXH22YB67）。

作者简介：李路（1989.04—），男，汉，四川省成都市，讲师，硕士研究生，四川电影电视学院，研究方向：电影学、数字摄影、影视光线。

的创新意识，因此高校进行商业摄影课程改革，应当结合当前企业工作岗位的多元化需求，对于摄影课程进行逐步完善与发展。基于应用型人才培养目标，高校商业摄影课程可以构建更加开放化、实践化和协同化的教学体系^[2]。通过与企业、摄影机构等主体的合作，高校可以借助企业资源和技术手段，扩大人才培养场景，让学生在更多元、真实的场景下提升和精进自身专业能力，提升教学改革的系统性与实效性。同时还可以依托数字化技术，创设虚拟实践场景，拓展教学改革的深度与广度，推动整个专业教学体系实现与应用型人才培养定位的精准适配。

（三）对接行业发展需求，强化学生应用能力

文化创意产业的快速发展推动商业摄影行业不断迭代，技术革新、场景拓展、审美升级等行业变化对人才培养标准提出了新要求，因此高校商业摄影课程教学目标需突破当前的教育局限，创新课程教学模式，培养学生的行业洞察能力、自主学习与创新迭代能力。随着数字技术的迭代与传播场景的持续拓展，商业摄影领域呈现出领域多元化、技术应用智能化、创意要求高端化特点，通过创新教学模式，教师可以以行业需求为核心导向，调研行业发展动态、对接企业核心诉求，将行业最新的技术标准、创作逻辑、服务规范纳入教学内容体系，保证教学内容的行业适配性与时效性^[3]。同时还可以借助真实的项目，将商业摄影行业的真实实践场景与教学过程深度融合，让学生直接感知行业运作逻辑、客户需求特点与项目执行规范，实现实践能力的提升。

二、商业摄影课程教学目前存在的问题

（一）教学内容与行业发展脱节

传统商业摄影课程内容多以经典摄影理论、基础拍摄技法为核心，长期处于静态固化状态，未能及时跟进文化创意产业发展趋势与商业摄影行业的技术迭代、场景拓展。从新技术层面来说，随着数字媒体时代的蓬勃发展，影视领域呈现出工业化、数字化和便捷化的特点，出现了一批智能化拍摄辅助工具，例如伪色、示波器，这些新的技术手段可以有效提升影像质量以及表达的准确性^[4]。然而当前的教学仍强调相机操作、曝光控制、光影运用等基础技术技能的传授，忽视了新技术的引入，从而导致学生对摄影新技术新手段不熟悉，难以适应行业发展；从场景拓展层面来说，商业摄影的行业实践已深度渗透到电商视觉、品牌形象塑造、新媒体传播、商业活动纪实等多元场景，对从业者的能力要求发生变化，而传统课程内容缺乏对细分行业场景拍摄逻辑、创意策略的系统性覆盖，导致教学内容与行业实际需求形成显著断层。

（二）教学模式较为单一

传统商业摄影课程教学模式以教学讲授为主，缺乏与应用型人才培养相适配的互动性、多元性和实践性教学活动，难以培养学生的实践能力与创新思维。部分教师往往会采用理论讲解和示范操作的单向教学模式，学生只能处于被动接受知识的状态，缺乏主动思考与自主探究的空间，使得他们仅停留在对理论知识的记忆与对操作技能的机械模仿，难以形成对商业摄影核心逻辑的

深度理解，更无法具备解决实际问题的应用能力；另外实践教学场景往往脱离行业实际，多以课堂内的模拟场景或标准化题材为实训对象，缺乏真实商业项目的历练，学生无法感知真实商业环境中客户需求对接、创意方案沟通、拍摄流程把控、后期优化调整等全链条环节的核心要求，从而难以形成应用型人才培养所需的实践能力与创新思维^[5]。

（三）人才培养目标不明确

商业摄影作为高度市场化的专业领域，其人才培养目标往往需要聚焦人才的综合应用能力和创新思维，以适应快速变化的市场需求。然而，部分高校商业摄影课程的人才培养目标长期处于模糊状态，没有精准锁定商业摄影行业对人才的核心能力诉求，忽视了商业摄影人才必备的市场洞察、创意策划、客户沟通、商业价值转化等核心职业素养，导致培养出的学生虽具备基础技术能力，却无法精准对接商业场景中的价值传递需求。另外，当前商业摄影已细分出广告摄影、品牌形象摄影、新媒体摄影、电商摄影等多个专业赛道^[6]，部分高校未结合文化创意产业的细分领域需求，明确学生的差异化发展方向，使得学生的能力结构与市场发展相脱节。

三、基于应用型人才培养的商业摄影课程创新策略

（一）重构教学内容体系，精准对接行业需求

教学内容体系是教师开展教育教学活动和创新教学模式的重要依据，高校应当以应用型人才的实践能力与行业适配能力培育为核心，重构适配行业需求的模块化教学内容体系，提高教学内容的针对性、精准性与实效性。具体而言，在基础模块层面，教师需要摒弃传统单一的理论灌输模式，将基础摄影技术与商业摄影的实用逻辑相结合，聚焦商业场景下的基础技术应用能力培育，比如商业摄影器材的选用、光影控制与色彩搭配等，强化学生的基础认知和专业能力^[7]。

在核心模块层面，教师可以立足于目前市场中涉及的商业摄影应用场景，其中包括电商摄影、广告摄影、品牌形象摄影、新媒体摄影等，构建针对性的内容子模块。并按照不同领域的创作逻辑、技术标准、创意策划方法、客户需求对接要点，培育学生的核心能力，提升他们的行业适配性，实现职业可持续发展；在拓展模块层面，教师需要突破传统零散化实践内容的局限，增设实践内容模块，其中涵盖客户需求调研、创意方案撰写、拍摄流程把控等教学内容，全面提升学生的综合实践能力。

（二）加强校企合作，构建产教协同育人共同体

校企合作模式的开展可以打破高校与行业之间的壁垒，实现教学过程与行业实践的深度对接，让人才培养精准适配商业摄影行业的发展需求。首先，高校应当与文化传媒公司、影像传播单位、数字电商企业以及新媒体平台等各类商业摄影相关企业建立深度合作机制，并搭建产学研交流增识模式。通过定期组织的产学研交流项目，例如企业参观和实地考察，学生可更深入地洞察行业现状与发展趋势，洞悉行业的确切需求和规范，确保学生掌握的知识技能能够满足行业的实际需求^[8]，比如高校可以与企业合作，

引入真实的商业摄影项目供学生实践,在教师的引导下,学生可以以团队或个人的形式完成项目任务,包括从前期策划、拍摄到后期制作的全过程,提升人才培养的针对性与实效性。

其次,高校与企业为学生构建实景教学模式,企业可提供与市场精准对接的商业摄影项目或真实案例,让学生开展模拟实操或实战演练,促使他们可以在实践中提升项目运作能力与行业适配能力,实现人才培养与企业需求的精准对接。与此同时二者可以共建实践教学基地,让学生亲身参与到真实的商业摄影项目中,积累实际工作经验,将课堂所学理论知识转化为解决问题的能力^[9];最后,建立企业反馈机制,定期收集优质企业在教学实施、资源利用、人才培养等方面的意见与建议,持续优化合作模式与教学方案,确保校企合作始终围绕应用型人才培养目标展开,不断提升合作育人的质量与效能,最终实现高校人才培养与企业人才需求的精准对接。

(三) 推行以赛促学模式, 强化实践与创新能力的培养

以赛促学模式的核心逻辑在于以商业摄影相关赛事为载体,将竞赛的竞技性、创新性与实践性融入课程教学过程,借助赛事驱动学生主动提升实践能力、创新思维与行业适配能力,以此促进商业摄影课程创新发展。商业摄影赛事的评价标准往往聚焦作品的创意策划、视觉表达、商业价值、技术应用等核心维度,这与应用型人才培养所需的核心能力高度契合。教师可以以赛事标

准为导向,调整教学内容与教学重点,将赛事所需的创意生成逻辑、商业场景适配、技术精准应用等核心能力纳入教学目标体系,并将竞赛主题分解为教学模块和实践任务,引导学生在完成教学任务的过程中同步备战竞赛,以此让学生清晰把握学习目标与行业需求导向,增强学习的针对性与目的性。

此外,教师可以将各类商业摄影比赛的指定命题直接转变为策划案,将竞赛要求和标准转化为甲方需求,以此引导学生根据客户需求进行创意设计,完成从主题解读、创意策划、拍摄实施到后期优化的全流程商业摄影创作^[10],最终将学生作品与各大艺术类院校同专业作品进行横向对比,以此锻炼学生的项目全流程运作能力,让学生在实践中深化对商业摄影技术与创作逻辑的理解,提升商业场景下解决实际问题的能力。

四、结语

综上所述,基于应用型人才培养的商业摄影课程创新,是对接行业需求、提升人才培养质量的核心路径。通过重构教学内容体系、深化校企合作、推行以赛促学模式,可打破传统教学局限,强化学生实践能力与创新思维,培养出适配文化创意产业发展的高素质应用型商业摄影人才,为行业高质量发展注入动力。

参考文献

- [1] 黄之芯. 产学合作协同育人视域下商业摄影课程优化路径探析[J]. 艺术教育, 2024, (06): 185-189.
- [2] 王诗卉. 校企合作视域下高职院校艺术设计类专业商业摄影课程实践教学研究[J]. 旅游与摄影, 2024, (10): 161-163.
- [3] 武严馨. "教学做"一体化教学模式改革研究与实践[N]. 山西市场导报, 2023-11-21 (C01).
- [4] 马奎. 商业摄影课程混合式多模态教学改革与实践[J]. 现代职业教育, 2023, (26): 157-160.
- [5] 盛忆文. 商业摄影课程混合式多模态教学改革与实践[J]. 文艺生活(艺术中国), 2021, (06): 137-139.
- [6] 王琳, 唐梦瑶. 电商背景下商业摄影课程实践教学模式探索[J]. 鞋类工艺与设计, 2021, (09): 37-38+59.
- [7] 卢春. 新传媒时代商业摄影课程的变革与坚守[J]. 科技风, 2020, (32): 59-60.
- [8] 刘寒. OBE 教学模式下的商业摄影课程研究与实践[J]. 旅游与摄影, 2020, (12): 91-92.
- [9] 张宁. 项目实训教学在商业摄影课程中的应用研究[J]. 才智, 2020, (16): 6-7.
- [10] 刘寒. 以就业为导向的商业摄影课程教学内容体系改革研究与实践[J]. 旅游与摄影, 2020, (10): 89-90.