

跨界融合视角下的当代艺术创新与实践研究

雍雅

(长春建筑学院 吉林长春 130119)

摘要:当代文化艺术渗透在生活的方方面面,对社会生活起到越来越重要的作用。艺术表达着人类对事物的认知过程和感受,也是对认知的诠释,信息时代的发展使全球化进程加快、文化交流日益频繁和高效并带动着文化自觉的意识增强。本文阐述了跨界融合在当代艺术发展中的重要意义,揭示了目前面临的主要问题,并探讨了未来可能的发展路径,以期对相关教育工作者提供参考。

关键词:跨界融合;当代艺术;创新;实践

引言

随着全球化与信息化的深入发展使艺术领域经历前所未有的变革,跨界融合作为一种新兴的艺术实践方式正在成为推动当代艺术创新的重要力量,本文将从跨界融合的视角出发,探讨当代艺术创新与实践的新趋势和新特点。

一、跨界融合视角下的当代艺术创新与实践的意义

传统的艺术形式往往有着固定的边界和规则而跨界融合则打破了这些限制使不同艺术门类之间可以相互借鉴、相互融合,从而丰富了艺术的表现形式、使艺术作品更加贴近当代人的生活和审美需求^[1],例如,在装置艺术中艺术家们常常运用科技手段、新媒体技术等现代科技元素创造出具有强烈视觉冲击力和互动性的作品,吸引了观众的眼球、引发了观众对于艺术与科技以及艺术与生活等话题的深入思考。

在全球化的今天各种文化之间的交流和碰撞日益频繁,跨界融合作为一种创新方式促进了不同艺术门类之间的融合同时也推动了不同文化之间的交流与对话,艺术家们通过跨界融合的方式可以借鉴和吸收其他文化的优秀元素、丰富自己的艺术语言和表现手法,同时也可以将自己的文化理念和价值观传达给更广泛的观众、促进不同文化之间的理解和尊重,从而有利于推动文化的多样性发展并构建一个更加和谐、包容的社会环境。

二、跨界融合视角下的当代艺术创新与实践存在的问题

(一) 艺术界限模糊化

在传统艺术市场中不同艺术门类的作品往往有着明确的分类和评价标准,然而随着艺术界限的模糊化使分类和评价标准的适用性逐渐降低,新兴的艺术形式往往难以被传统的艺术市场所接纳和认可同时艺术评价的标准也变得更加主观和多元。观众、批评家、策展人等不同的评价主体对同一件作品可能有着截然不同的看法和评价而这种主观性和多元性使艺术市场的运作变得更加复杂和不确定^[2]。

(二) 资金筹措困难

从艺术项目的启动阶段来看资金筹措便是一道难以逾越的门槛,许多具有创新性和前瞻性的艺术项目在初期阶段往往因为缺乏足够的资金支持而无法启动,艺术家们常常需要花费大量时间和精力去寻找合适的赞助人或机构而这一过程往往充满不确定性,即便找到了潜在的资助者也需经过漫长的沟通和谈判才能达成合作意向。由于艺术项目的风险性较高也导致很多投资者对艺术领域的投资持谨慎态度从而增加了资金筹措的难度。在艺术项目的实施过程中资金筹措的困难同样不容忽视,材料费、场地费、人员工资等各种费用逐渐浮出水面并对资金的需求也日益增加,然而由于艺术项目的收益往往具有不确定性使得很多投资者在项目的中后期阶段会选择撤资或减少对项目的支持,从而导致艺术家们需要不断寻找新的资金来源以维持项目的正常进行,同时由于资金的紧张需要在艺术效果和成本控制之间做出权衡从而进一步增加了艺术创作的难度。

资金筹措困难还体现在艺术项目的推广和展示上,成功的

艺术项目需要有效的推广和展示手段以吸引更多的观众和潜在投资者,然而推广和展示往往需要大量的广告费、展览场地费、宣传品制作费等资金支持,由于缺乏足够的资金支持使得很多优秀的艺术项目难以得到充分的展示和推广从而限制了其影响力和社会认知度。

(三) 市场接受度低

市场接受度低的一个重要原因是艺术创新与公众审美之间的差异,跨界融合的艺术作品往往具有前卫性、实验性和探索性而这些特点使作品在形式、内容和风格上与传统艺术有所不同,然而公众的审美习惯往往具有稳定性和保守性且对于新颖、陌生的艺术形式容易产生抵触心理从而导致公众对于跨界融合艺术作品的理解和接受程度有限、影响了作品的市场表现^[3]。

除了审美差异外市场环境也是影响市场接受度的重要因素,在当代社会文化市场日益多元化和复杂化、各种艺术形式和艺术流派层出不穷,在这样的市场环境下跨界融合艺术作品要想脱颖而出并不容易,同时艺术家在推广作品时往往缺乏有效的策略和手段、难以将作品的特点和价值准确地传达给目标受众从而加剧了市场接受度低的问题。

(四) 知识产权争议

在当代艺术创新与实践过程中跨界融合在带来艺术创新的同时也引发了知识产权方面的激烈争议,艺术作品的创意来源、创作过程、表现形式等往往涉及版权、专利权、商标权等多个领域的知识产权从而使知识产权的界定和保护变得复杂而困难,艺术家、创作者、投资者、消费者等各方在跨界融合的艺术实践中对于知识产权的归属、使用、收益等权益产生了不同的诉求和争议。

而知识产权争议产生的原因是多方面的,跨界融合使艺术作品的创意来源更加广泛同时涉及的知识产权类型也更加多样,在创作过程中艺术家可能会借鉴、融合、创新多种艺术元素和表现手法而这就需要明确各个元素的知识产权归属和使用权限;其次,随着数字化和网络化的发展使艺术作品的传播和复制变得更加容易而这也为知识产权的侵犯和滥用提供了便利,同时跨界融合的艺术实践往往涉及多个利益主体且他们之间的利益关系和权益分配也容易引起争议;不同国家和地区的知识产权法律法规也存在差异从而为跨界融合的艺术实践中的知识产权争议增加了复杂性和不确定性。知识产权争议对当代艺术创新与实践的影响是深远的,在面临知识产权争议的情况下艺术家会因为担心侵权而避免使用某些创意元素或表现手法从而限制了创作范围和风格;由于知识产权归属和使用权限的不明确、艺术作品会面临被盗版和被侵权等风险从而会影响其市场价值和社会影响力;知识产权争议还会引发法律纠纷和经济损失从而对艺术家、创作者、投资者等各方造成不利影响。

三、跨界融合视角下的当代艺术创新与实践的路径

(一) 明确艺术定位

明确艺术定位意味着艺术家需要对自己的艺术理念、创作风格和表现手法有清晰的认识,艺术家需要深入思考自己的艺

艺术追求是什么并希望通过作品传达什么样的情感、思想或价值观,而这种自我认知是艺术定位的基础同时也是艺术创作中不可或缺的内在驱动力。在跨界融合的时代背景下艺术定位需要更加开放和包容,传统与现代、东方与西方、艺术与科技……各种元素交织在一起为艺术家提供了无限的可能性,然而也带来了选择的困惑且艺术家需要在保持自身艺术特色的同时积极吸收和借鉴其他领域的精华、形成自己独特的艺术语言。

艺术作品最终是要面向观众的而观众的需求和审美趣味是随着时代的变化而不断变化的,艺术家需要时刻关注市场的动态、了解观众的喜好和需求以便及时调整自己的艺术定位,当然这并不意味着艺术家要完全迎合市场而是要在保持艺术独立性的基础上寻找与市场的契合点从而让艺术作品既具有艺术价值又具有商业价值。艺术创作是一个漫长而艰辛的过程需要艺术家付出大量的时间、精力和心血且在这个过程中艺术家会遇到各种困难和挫折,但只有坚定自己的艺术信念、执着于自己的艺术追求、才能不断突破自我以及实现艺术的创新和升华^[4],同时艺术家还需要具备开放的心态和批判的精神、不断学习和反思以适应不断变化的艺术环境和市场需求。

(二) 拓宽融资渠道

随着融资渠道的不断拓宽,艺术家和艺术机构可以通过政府资助、企业赞助、艺术基金、众筹等多种途径获得资金支持,这些资金的注入可以为艺术家提供更加自由、宽广的创作空间同时也可以为艺术作品的展示与推广提供更多的可能性,例如,一些艺术家通过众筹平台成功筹集到了资金、实现了自己的艺术梦想并将作品带到了更多人的视野中。而不同的融资渠道往往具有不同的特点和优势并且在推动艺术实践方面发挥着不同的作用,例如,政府资助往往更加关注文化遗产与公共利益并鼓励艺术家创作具有社会意义和时代价值的作品;企业赞助更加注重品牌宣传和经济效益、推动艺术家与商业品牌的合作、实现艺术与商业的共赢;艺术基金更加关注艺术创新和发展并为艺术家提供长期的、稳定的资金支持。而这些不同的融资渠道为艺术家提供了更多的选择使其可以根据自己的需求和目标来选择最适合自己的融资方式从而推动艺术实践的多元化发展。

拓宽融资渠道也有助于提升当代艺术的社会影响力使艺术作品得以更广泛地传播和展示、吸引了更多人的关注和参与,从而有助于提高艺术作品的知名度和美誉度、增强公众对艺术的认识和欣赏能力。同时艺术作品所传达的思想、情感和价值观念也得以更深入地影响社会大众从而进一步推动社会文化的进步和发展,例如,一些通过众筹平台筹集资金的艺术项目能够让更多人参与到艺术创作的过程中并且也让更多人了解了艺术的力量和价值。

(三) 提高市场认知

要提高市场认知需要打破传统艺术的界限、引入新的元素和视角,艺术不再只是画布上的涂抹或雕塑的塑造而是可以与科技、设计、商业等多个领域进行深度融合,例如,利用虚拟现实 VR 和增强现实 AR 技术可以使观众身临其境地体验艺术作品、吸引更多人的注意;同时艺术家与设计师、品牌商的合作也能让艺术作品以更多样化的形式呈现给大众,如艺术衍生品、联名产品等都能有效提升艺术的市场认知度^[5]。在这个信息爆炸的时代还需要注重艺术作品的传播和推广且有效的传播策略能让艺术作品迅速触达目标受众,艺术家和机构可以利用社交媒体、网络平台等渠道发布艺术作品的信息和背后的故事并与观众进行互动和交流;艺术展览、艺术节等活动也是提高市场认知的重要途径,通过精心策划的展览和活动可以吸引更多人的关注和参与、进而提升艺术作品的知名度和影响力。

提高市场认知还需要关注受众的需求和反馈且艺术作品的

价值最终是由观众来评判的,因此了解观众的需求和反馈对于提高市场认知至关重要,艺术家和机构可以通过市场调研、问卷调查等方式了解观众对艺术作品的喜好、需求和期望,同时也要关注观众在社交媒体、网络平台等渠道上的反馈和评价并及时调整艺术作品的创作和呈现方式以满足观众的需求和期望。艺术市场是一个复杂的系统需要专业的人才来进行运营和管理,因此提高市场认知还需要培养艺术市场的专业人才且必须具备艺术鉴赏能力、市场分析能力、营销策划能力等多方面的素质,通过加强艺术市场专业人才的培养和引进工作可以为艺术市场的健康发展提供有力的人才保障。

(四) 加强知识产权保护

知识产权保护是保障艺术家创新成果的基础,在跨界融合的过程中艺术家们通过不断的探索和实践创造出了大量新颖、独特的艺术作品,这些作品是艺术家智慧和劳动的结晶同时也是推动艺术发展的重要力量,加强知识产权保护可以有效防止他人对艺术家作品的非法复制、盗用和篡改以保障艺术家的创新成果得到应有的尊重和保护,同时也能激发艺术家们的创新热情、促进艺术创作的繁荣发展。在跨界融合的过程中艺术与其他领域的交融产生了许多新的艺术形式和商业模式,这些新的艺术形式和商业模式往往需要依赖知识产权的保护来实现其价值,例如,一些结合科技元素的艺术作品其独特的创意和表现形式往往需要通过专利或版权保护来确保其独特性和商业价值,加强知识产权保护可以为这些新的艺术形式和商业模式提供坚实的法律保障并推动跨界融合的深入发展。

知识产权保护也是维护市场秩序、促进公平竞争的重要手段,在艺术市场中存在着一些不法分子通过非法复制、盗用他人作品来获取不正当利益的现象,加强知识产权保护可以依法打击这些侵权行为、维护市场秩序和公平竞争的环境,同时也能提高整个艺术市场的诚信度和透明度从而为艺术家和投资者提供更加安全、可靠的市场环境。加强知识产权保护还需要社会各界的共同努力,政府要加强对知识产权保护的立法和执法力度、完善相关法律法规和政策措施从而为艺术家提供更加全面、有效的法律保障;同时社会各界也要加强对知识产权保护的宣传和教育、提高公众对知识产权保护的认知和重视程度;艺术家自身也要增强知识产权保护意识、积极维护自己的合法权益。通过大家的共同努力可以共同推动跨界融合视角下的当代艺术创新与实践的繁荣发展。

结束语:

本文探讨了跨界融合视角下的当代艺术创新与实践研究并揭示了跨界融合对当代艺术发展的重要意义,艺术工作者可以继续关注跨界融合的新趋势和新特点以推动艺术创新与实践的深入发展。

参考文献:

- [1]赵晋锋,曹伟.数字化时代下设计艺术的创新与跨界融合[J].艺术大观,2024,(05):13-15.
- [2]金雯.象思维与新媒体艺术交互叙事的跨界融合研究——以《玄奘之路》AR 绘本为例[J].美术文献,2023,(10):139-141.
- [3]杨钧洪.日本潮流艺术:跨界融合与创新的崛起[J].东方收藏,2023,(09):143-145.
- [4]李亦奕.守正创新与跨界融合[N].中国文化报,2022-08-07(003).
- [5]李雪琪.新时代艺术管理跨界融合的创新与思考[J].文化产业,2022,(19):157-159.

作者简介:雍雅,1994年8月13日,女,汉族,吉林长春,吉林艺术学院 硕士

研究方向:艺术