

跨界融合视角下音乐创作模式的创新探索

田玳玮

山东大学艺术学院 山东 250100

【摘要】：文化创意产业迅猛发展、艺术边界持续拓展的时代背景当中，跨界融合已然成为推动音乐创作实现创新的关键路径。传统音乐创作模式在艺术表达、传播方式、审美建构等方面渐渐暴露出一定的局限性，然而跨界融合借助引入建筑、舞蹈、文学、美术、数字技术等多个领域的元素，给音乐创作带来了全新的方法论、实践空间。本文依据跨界融合理论，结合音乐创作的发展趋势，针对音乐创作理念转型、艺术整合机制、表达方式创新、实践保障路径展开系统研究。研究显示，跨界融合不但促使音乐创作理念从单一朝着开放转变，还推动了音乐表现形式朝着多维方向拓展、审美价值的提高，并且为音乐产业创新发展给予了新的动力。本文研究能够为新时代音乐创作理论建构、实践创新提供参考。

【关键词】：跨界融合；音乐创作；艺术创新；创作模式；审美表达

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.031

引言

伴随全球文化交流持续深入、数字技术快速发展，艺术门类间的界限慢慢被打破，跨界融合成了当代艺术创新的关键趋势。音乐作为能展现情感表达、文化传播功能的综合艺术形式，不断突破传统创作界限，朝着多领域融合、多媒介互动还有多维审美体验的方向发展。跨界融合重塑了音乐创作理念与生产方式，还拓展了音乐作品的表现空间和文化价值。系统研究跨界融合视角下音乐创作模式的创新路径，对推动音乐艺术现代化发展、提高音乐创作理论深度有着重要现实意义。

1 跨界融合背景下音乐创作理念的演进逻辑

1.1 跨界融合推动音乐创作理念由封闭走向开放

传统音乐创作通常把旋律、和声、节奏、结构安排当作核心内容，着重突出音乐内部逻辑、作曲技法的完整性，其创作过程相对比较独立，并且边界清晰明确。然而在跨界融合的背景状况下，音乐创作逐渐突破了学科之间的壁垒、艺术的边界范围，从封闭式的创作模式朝着开放式的创作生态发生转变。创作者不再被传统音乐语言模式所限制，而是积极主动地去吸收建筑空间、视觉艺术、文学叙事、舞蹈律动甚至包括科技媒介当中的表现元素，把这些元素转化成为音乐创作的资源，进而形成多元融合的创作理念。这样的理念演进使得音乐创作不再仅仅是音响结构的组织活动，而变成了多维艺术观念协同建立的综合表达进程。

1.2 跨界融合促进音乐创作思维由单向表达转向多维互动

在以往传统的创作模式当中，音乐作品主要展现的是创作者个人的经验、审美判断、情感表达，而受众大多处于被动接受的状态。在跨界融合的背景之下，音乐创作开始注重创作者、合作者、媒介平台、受众之间的多维互动关系。特别是在数字媒介和网络平台广泛参与之后，音乐创作的过程渐渐从“单向输出”转变成为“协同生成”，创作者能够在创作的初期就融合舞美设计、视觉叙事、空间设计、用户反馈等多种类型的信息，

达成创作过程的开放化与交互化。这样的变化不但提高创作效率，还重塑了音乐艺术的生成机制。

1.3 跨界融合重构音乐创作的文化价值取向

在跨界融合的背景状况下，音乐创作所具有的价值目标已经不再仅仅限定于艺术审美自身了，而是承载着更多诸如文化传播、社会表达、产业创新等方面的功能。创作者在吸收不同文化资源、艺术元素的进程里面，持续地对作品的文化身份、社会意义还有传播属性进行重新建立，从而使得音乐作品逐渐演变成同时具备艺术性、文化性与公共性的综合文化产品。这样的价值取向发生的变化促使音乐创作从“艺术本位”朝着“文化共创”实现升级。

2 跨界融合驱动下音乐创作模式的结构创新

2.1 多领域艺术元素整合重塑音乐创作结构

跨界融合促使音乐创作打破传统线性结构、单一听觉表达模式，借助汲取建筑、舞蹈、绘画和文学等艺术门类的结构逻辑与表达机制，建立更为复合化、立体化的创作结构。像建筑艺术里的空间层次、比例关系还有结构秩序能够转变为音乐段落布局与和声层次设计，舞蹈中的动作节奏、肢体张力可以转化成节奏型设计与音乐动态控制，绘画中的色彩关系和构图逻辑能够变成音色配置和织体组织。多领域艺术元素的系统整合让音乐创作从平面线性结构朝着多维复合结构发展，使作品的结构深度和表现维度得到提高。

2.2 数字技术赋能音乐创作模式智能化升级

数字音频工作站、AI 辅助作曲、虚拟乐器、算法生成、实时交互技术不断发展，这为跨界融合背景下的音乐创作给予了强大的技术支持。创作者能够借助数字技术达成复杂音色建立、多轨并行创作、跨地域协同制作、虚拟场景模拟，如此便能极大地提高创作自由度与实验空间。人工智能技术开始涉足旋律生成、和声推荐、风格模拟、编曲辅助等方面，促使音乐创作从经验主导朝着“人机协同”模式转变。数字技术不但优化

了创作流程，还重塑了创作逻辑，让音乐创作更具开放性与实验性。

2.3 协同创作机制促进音乐生产组织创新

在跨界融合的背景状况之下，音乐创作对于多主体、多专业协同完成的依赖程度日益增加。作曲家、编曲人、视觉设计师、舞台导演、程序开发者还有新媒体运营人员一起参与到作品的生成过程当中，促使音乐创作从个人创作朝着团队协作的模式发生转变。协同创作机制让作品的系统性、综合表达能力得到了增强，同时也提高音乐创作对于复杂艺术需求、多元市场环境适应能力。

3 跨界融合背景下音乐表达方式的拓展与审美重构

3.1 多感官融合推动音乐表达方式立体化

在当前跨界融合持续深入发展的趋势下，音乐的表达方式已从以往单纯以听觉为核心的传统单维传播模式，逐渐演变成一种融合了视觉、空间、动作、媒介、情境元素的多感官综合表达模式。传统音乐创作主要借助旋律、节奏、和声、音色等音乐内部的语言来实现情感传递与审美建构。然而跨界融合打破了音乐仅仅依靠听觉接受的限制，通过与舞蹈、戏剧、影像、装置艺术、数字媒介、空间艺术进行深度结合，促使音乐作品形成更为立体、富有层次且具有沉浸式体验的表达结构。当音乐与舞蹈相结合时，肢体动作成为节奏与情感的一种可视化延伸形式，在强化音乐动态表现的同时，增强了情绪张力。当音乐与影像艺术相结合时，视觉叙事、画面节奏能够进一步扩展音乐情境与意象的表达范围。当音乐与空间艺术相结合时，建筑结构、声场布局、现场环境共同建立起了听觉之外的审美场域，从而增强了受众的沉浸感、参与感。

3.2 叙事化表达增强音乐作品思想深度

在跨界融合的背景之下，音乐创作的表达方式逐渐突破了以往那种局限于抽象情绪抒发、单纯旋律建构的传统模式，开始去吸纳文学、戏剧、电影、叙事艺术里的结构逻辑与表达方法，进而让音乐作品拥有了更强的叙事性、思想性、文化承载能力。文学叙事结构、戏剧冲突关系、电影蒙太奇逻辑都被广泛地融入到了音乐创作过程当中，促使音乐作品建立起更为完整的情节发展、情绪递进、思想表达模式。特别是在歌词创作、器乐叙事、整体结构设计方面，创作者借助主题铺陈、情绪铺垫、高潮建立、意象反复等手段来增强作品的叙事张力，使得音乐不再仅仅是情绪的瞬间表达，而是成为了具备完整思想逻辑、文化深度的艺术文本。叙事化表达让音乐创作获得了更强的思想承载力、文化传播力，推动音乐艺术从“情绪表达型”朝着“思想叙事型”实现升级。

3.3 审美范式由单一欣赏转向综合体验

跨界融合对音乐艺术的审美逻辑进行了深度重构，使得受众对于音乐作品的评价标准、接受方式产生了根本性的改变。

传统音乐审美主要是围绕旋律的优美程度、结构的严谨状况、技巧的精湛与否、情感的真挚情况等多个维度来进行，然而在跨界融合的语境之中，音乐作品的审美价值越来越体现在整体艺术系统的建立能力、综合体验质量方面。受众在欣赏音乐的时候，不再仅仅单纯地关注音响自身，而是更加注重音乐与视觉、空间、情境、技术、文化表达之间的整体协调、互动效果。审美标准从“听觉中心”逐渐朝着“综合感知中心”转变，音乐作品的评价维度也由此得到了拓宽。这种审美范式的转型不但提高音乐艺术的综合表现空间，还促使音乐创作朝着更加系统化、整体化、复合化的方向发展。

4 跨界融合音乐创作模式的实践优化路径

4.1 构建系统化跨界协同创作机制

跨界融合音乐创作会涉及音乐、文学、舞蹈、影像、空间设计、数字技术等诸多领域，单单一个创作者想要独立完成高质量的复合型作品创作变得越来越困难。建立一套系统化且规范化的跨界协同创作机制，就成了推动音乐创作实现创新的关键基础所在。在当下的跨界合作实践里，合作模式松散、沟通效率较低、创作逻辑存在割裂现象、资源整合不够等问题广泛存在，这对跨界创作的整体质量产生了影响。未来需要建立以项目制作为核心的协同创作机制，清晰确定不同专业创作者的职责分工、协作流程、成果整合标准，以此形成一个从创意策划开始，历经概念生成、内容共创，再到成果输出的全流程协同模式。要设立稳定的跨界合作平台、资源共享机制，促使高校、艺术机构、演艺团体、数字技术企业、文化产业平台展开深度联动，建立出一个多主体参与、多资源整合、多环节协同的音乐创作生态系统，从制度、组织方面提高跨界创作的效率和系统性。

4.2 完善复合型音乐人才培养体系

在跨界融合的大背景之下，音乐创作对创作者的能力提出了更高要求。以往那种把单一音乐技能培养当作核心的人才培养模式，已经没办法满足新型创作的需求了。未来的音乐创作者不但要有扎实的音乐理论、创作能力，还得掌握跨学科整合、数字媒介应用、项目管理、艺术沟通、文化表达等复合能力。所以要推动音乐教育模式的改革，建立起以“音乐专业能力+跨界整合能力+技术应用能力”为核心的复合型人才培养模式。在课程设置这方面，要增添数字音频制作、视觉艺术基础、戏剧叙事、空间美学、媒介传播、跨学科创作实践等课程内容，以此拓宽学生的艺术认知边界、跨界协作能力。同时还得强化实践教学、项目驱动式培养，借助跨院系联合创作、艺术实验项目、行业合作平台来提高学生的综合创作能力，为跨界音乐创作提供高水平复合型人才保障。

4.3 强化技术平台与数字媒介支撑

数字技术已然成为跨界融合音乐创作里的关键基础设施、

重要支撑力量。当下的音乐创作越来越依赖数字音频工作站、人工智能辅助作曲、虚拟现实、增强现实、实时交互系统还有云协作平台等技术工具，以此达成复杂跨界元素的整合、远程协同创作。故而要不断完善音乐创作技术平台的建设，加速数字创作工具、智能辅助系统、跨平台协作软件的开发与普及，提高创作者使用技术的友好程度、资源共享的效率。要推动音乐创作与新媒体平台、数字传播平台、虚拟演艺空间深度融合，建立创作—传播—反馈一体化的数字生态，提高跨界音乐作品的创作效率、传播广度、社会影响力。

5 跨界融合音乐创作模式发展的保障机制

5.1 健全跨界创作评价体系

传统音乐评价模式主要依据旋律、和声、结构、演奏技法、风格纯粹性等方面来评判作品质量，然而这样的评价标准在全面适用于跨界融合音乐作品时存在困难。跨界作品通常着重于综合艺术整合能力、跨媒介表达效果、文化创新价值、多维审美体验，所以迫切需要建立与之适配的新型评价模式。未来要建立包括音乐专业性、跨界融合度、技术创新性、文化表达力、综合审美体验、社会传播效果等多方面指标的综合评价模式，促使跨界音乐创作评价从单维审美标准朝着多元价值评估转变，进而为创作实践给予科学导向、评价依据。

5.2 完善知识产权保护机制

跨界融合音乐创作一般会涉及多个主体共同合作、多种领域素材进行整合、多种类型成果产生，其作品权属结构繁杂，版权归属、收益分配方面的问题比较突出。当下传统版权制度

在跨媒介、跨专业协同创作的场景中适配性欠缺，容易引发权属方面的争议、利益分配矛盾，对跨界创作的积极性造成制约。未来需要完善跨界艺术创作版权认定标准，清晰确定多主体合作作品的署名权、使用权、收益权、衍生开发权分配规则，并且建立适配数字平台传播、多媒介使用场景的版权管理机制，以此为跨界音乐创作提供制度保障。

5.3 推动产业化转化与市场生态建设

跨界融合音乐创作要实现可持续发展，一方面离不开艺术创新自身，另一方面也取决于成熟的产业化转化能力、良好的市场生态环境。需促使跨界音乐创作同演艺、文旅、影视、游戏、数字娱乐、品牌营销等产业进行深度融合，以此拓展音乐作品的应用场景、商业转化路径。要培育专业的跨界制作机构、内容运营平台、创意经纪模式，完善涵盖创意孵化、项目开发、市场推广直至商业变现的完整产业链条，提高跨界音乐创作的市场化水平、产业支撑能力，达成艺术创新与产业发展的良性循环。

6 结论

跨界融合已然成为当代音乐创作创新发展进程中的关键驱动力，借助对创作理念予以重塑、对表达方式加以拓展、对生产机制予以优化、对审美模式进行重构等方式，促使音乐艺术从传统单维创作模式朝着多元协同、综合表达、开放创新的方向迈进。在未来，音乐创作需要进一步深入推进跨界融合实践，完善协同机制、评价模式、技术支撑方面的工作，持续提高跨界创作所具有的系统性与专业性，以此推动音乐艺术达成更高水准的创新发展。

参考文献：

- [1] 王晓彤.跨界融合背景下音乐创作模式创新研究[J].音乐创作,2024(06):112-117.
- [2] 李明轩,赵思远.数字媒介时代音乐创作跨界融合路径分析[J].艺术科技,2023(18):88-93.
- [3] 陈雨涵.多元艺术融合视域下音乐创作创新机制研究[J].北方音乐,2024(09):96-101.
- [4] 刘子涵.新媒体环境下音乐艺术跨界发展趋势探析[J].黄河之声,2024(10):74-79.
- [5] 张若凡.当代音乐创作审美转向与跨界融合研究[J].音乐生活,2023(15):145-150.