

人類的思維，演算法的筆觸

馬藤萍

2025 年初，佳士得（Christie's）舉辦一場名為「Augmented Intelligence」的 AI 藝術拍賣，引發藝術界劇烈反彈。數千名藝術家聯名抗議，指控拍賣品中許多作品的生成過程，未經授權地使用受版權保護的影像資料進行訓練，等同默許並激勵 AI 公司大規模挪用人類創作成果。

這並非孤立事件。當前 AI 技術正以前所未有的速度介入人類生活，也衝擊了藝術創作、詮釋與保存的傳統模式，使我們對藝術的基本想像也隨之鬆動。

是誰在創作？

如果要列出近兩年 AI 與藝術最常被提起的話題，著作權與創作者身分絕對名列前茅。2025 年 3 月，美國聯邦上訴法院作出一項關鍵判決：純 AI 生成的藝術作品不享有著作權，理由是它們沒有「人類作者」。這場判決不僅影響藝術市場的交易規則，也直接碰觸到了藝術史長久以來的核心問題——究竟什麼才算「創作」？

圖一：Ai-Da 所繪製的 Algorithm King。（圖片來源：wikipedia）

與此同時，機器人藝術家 Ai-Da 再度登上輿論舞台。她為英國查爾斯三世（King Charles III）創作的官方油畫肖像《Algorithm King》（圖一），以演算法重新組合大量皇家肖像資料而成，引發熱議。但這並非 Ai-Da 首次為英國皇室成員創作，早在 2022 年，她便以 *Algorithm Queen* 為伊麗莎白二世登基 70 週年白金禧慶典創作肖像。

Ai-Da 被稱為世界上第一位「超現實主義機器人藝術家」，她透過仿生眼進行觀察，

以機械手臂與 AI 演算法進行繪畫創作。她甚至能在訪談中回應關於作品的提問，展現「藝術家」姿態。然而，不少藝評人對此仍持懷疑態度，認為 Ai-Da 的作品本質上仍是資料重組與程式演算的結果，缺乏人類創作中不可取代的意識與情感。這些爭論凸顯了人們對「創作者」定義的撕裂：究竟是作品本身的形式決定了藝術性，還是創作者的主體意識才是關鍵？

另一個微妙的戰場則出現在攝影領域。2025 年夏天，在法國阿爾勒攝影節（Rencontres d'Arles）推出了一系列結合 AI 與多媒材創作的展覽，探索 AI 與攝影的交會。其中，名為「Ancestral Futures – Brazilian

Contemporary Scene」(祖先的未來)展覽尤為突出，匯集了多位新銳巴西藝術家的作品，他們運用影像、拼貼畫與 AI 等不同媒介，重構與想像自身的歷史。

例如，巴西藝術家 Igi Lola Ayedun 利用自己的肖像與文字資料訓練 AI，生成一張名為 *The Wedding* 的女同志的婚禮現場照(圖二)，補寫多元性別群體在歷史影像記錄中的缺席。這種創作並非單純的技術炫技或憑空想像，而是將 AI 技術作為歷史與文化敘事的延伸工具，再配合藝術家的創作理念，讓這張虛構的照片仍舊打動人心。

重塑展覽話語權

除了創作主體性的爭論外，AI 在策展與展覽實踐中的介入，也正悄悄重塑觀眾與藝術作品的互動方式，改寫博物館的敘事語法。在紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art），一場名為「ENCODED：Change the Story, Change the Future」的行動藝術計畫，以未經授權的方式在館內展開。一群來自北美、拉丁美洲與太平洋地區的原住民藝術家，利用 AI 與 AR（擴增實境）技術，在館內現有畫作與空間上「疊加」數位圖像，透過這種數位化的干預，表達他們自己的觀點與歷史詮釋。

圖二：Igi Lola Ayedun 利用 AI 所創作的 *The Wedding*。
(圖片來源：<https://reurl.cc/GGreoD>)

他們選擇在美國展廳（American Wing）展開行動。這裡收藏了大量 18 至 19 世紀的美國繪畫與建築構件，是美國國族敘事的重要舞臺，但原住民族的視角長期缺席。例如，來自阿拉斯加的藝術家 Nicholas Galanin 將他著名的地景作品 *NEVER FORGET* (2021) 以擴增實境形式，疊加在哈德遜河畫派代表作 *The Valley of Wyoming* (1865) 之上。該畫由所創作 Jasper Francis Cropsey，是哈德遜河畫派的代表作之一，描繪了壯麗、空曠的山谷景致，象徵著美國「拓荒精神」與殖民理想化的土地神話，只是畫面中未見原住民的身影，歷史被靜默地抹去。

但當觀眾在掃描畫作時，手機螢幕上會浮現那組潔白的「INDIAN LAND」標語，筆直地立在畫面中央的山谷中(圖三)，與原畫的

寧靜形成強烈對比，直接挑戰殖民敘事的單一視角。原本被排除在主流博物館之外的聲音，也有了進入空間、被看見的可能。

結語

AI 正在重新塑造藝術世界的遊戲規則，從創作主體到策展實踐，都出現前所未有的流動與重組。因此，有許多人擔心，藝術不再只是人類意識的延伸，更可能是演算法參與後的結果。從藝術家、軟體設計者、演算法本身，再到使用者，每一環節都可能主張某種創作貢獻，使得作者身分愈發複雜與模糊。然而，正因為這種多重參與的可能，AI 也為藝術創作與詮釋開啟了新的空間。當人類以有意識的方式介入、設定與引導，演算法不僅是工具，更能成為激發創意與反思的媒介，帶來意想

圖三：透過影像疊加，Nicholas Galanin 重新創作出了 *NEVER FORGET Valley of Wyoming*。
(圖片來源：<https://reurl.cc/bNR72d>)

不到的驚喜與互動，甚至打破長期被特定象徵權威機構或人物所壟斷的話語權。或許正是在這種張力之中，未來的藝術可以展現出更多的可能性。

參考資料

- Brady, A. (2025, March 5). Christie's AI art auction outpaces expectations, bringing in more than \$728,000. *The Art Newspaper*. <https://www.theartnewspaper.com/2025/03/05/christies-augmented-intelligence-sale>
- Ironcloud, P. (2025, October 13). Indigenous artists transform works at Metropolitan Museum in unsanctioned augmented reality project. *The Art Newspaper*. <https://www.theartnewspaper.com/2025/10/13/indigenous-artists-unsanctioned-augmented-reality-exhibition-metropolitan-museum>
- Vulser, N. (2025, July 12). At Rencontres d'Arles, the artistic blur between AI and photographers remains unresolved. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/en/culture/article/2025/07/12/at-rencontres-d-arles-the-artistic-blur-between-ai-and-photographers-remains-unresolved_6743296_30.html
- Rencontres d'Arles. (2025). *Futurs Ancestraux*. <https://www.rencontres-arles.com/en/expositions/view/1598/ancestral-futures>
- The Conversation. (2025). Creative progress or mass theft? Why a major AI art auction is provoking wonder and outrage. *The Conversation*. <https://theconversation.com/creative-progress-or-mass-theft-why-a-major-ai-art-auction-is-provoking-wonder-and-outrage-250157>
- Carollo, E. (2025, October 14). Indigenous Artists Use AR to Rewrite the Narrative in the Met's American Wing. *Observer*. <https://observer.com/2025/10/artists-indigenous-ar-intervention-met-american-wing/>

（本文作者畢業於淡江大學法文系碩士班）