

《未來的生命，未來的你》：技術導向的生命辯論

國立臺北藝術大學美術系 藝術理論與視覺研究組 王翊萱

後人類和賽博格作為科技發展和AI崛起中的熱門話題，成為許多藝術家創作的焦點。此次忠泰美術館推出的展覽，收錄了世界各地討論機器人意識、深偽技術、人工智慧、賽博格和擴增實境等題材的作品。在變遷迅速的現代社會，對著栩栩如生的機器，「人是什麼」的思考已和過去的哲學意義不同。在藝術創作上有多種角度可以切入這個問題。此次展覽是前一檔《一生而為人》的延伸，只不過前一次展覽聚焦於「肉身」，以雕塑為主要的作品形式，相較之下，此次《未來的生命，未來的你》收錄的作品在創作手法上使用了程式語言、虛擬實境等新媒體技術，儘管論述中將這個傾向歸咎於為「超越人類肉身的物理型態」，仍難掩作品幾乎全數都是**技術導向**的思維模式這點。

此展收錄的作品由諸多技術構成，或有不同的科技轉化方式。走上樓中樓階梯後，映入眼簾的是虛構的森林，接著是舞動的現代建築，再到轉角處的生成式影像。往上到二樓，會看到深偽技術的酷兒舞者，走到走廊底部，有虛構的植物生命迎接。走進大展間，一半以上都是擴增實境，區隔大展間的是討論「眾包標註」的屏風結構之作，再往後有數位化的人體、繪製素描的機器人和酷兒身體討論。下一黑盒子展間內為擬風的動力裝置。最後的展間裡紀錄了偵測地震的舞蹈和賽博格肢體演出，同一展間內有個和一樓大廳相連的影像裝置，若身在一樓，抬頭就能看見建模人物行走的姿態；在二樓觀看的話，視角上的巧思便會立刻被拆穿。

策展人的論述中，其中有一段是：「生命以及其意義，是人類互古以來最為深刻的提問，對於生命的思考與想像構成了知識、藝術等精神創作的驅力。……展覽嘗試表現出在這個科技再創世的時代裡，『生命』因人工智慧、賽博格以及物種的人為干預等，所構成的新生命環境。¹」文中提到此次展覽討論的是新生命環境，與其說是關心科技，不如說是關心「**生命情境**」。

以這個脈絡思考展覽中的作品的話，展覽的確給出了公式化的課本解答：機械手臂畫出精緻的素描，手臂和攝影機搭配起來，簡直像活生生的人就坐在位置上，觀看靜物、生產獨特的觀察；自在肢計畫團隊的賽博格表演，機器手臂靈活且細緻地融入舞者的肢體，彷彿本來就是人的器官之一。

但如此處理「生命」的問題在於，這裡不是技術或人工智能的展示會，此種粗暴地將不同技術處理自然和人類的作品並製的結果，使整個展場像大企業的產品發佈會，充斥新奇的機器人和虛擬影像，卻**缺乏除形式和媒材外的深度**。分明論述中提到要思考生命問題，但展覽中的作品，大多在意的都不是生命，而是**技術的改良和創新**。

---

¹ 節錄自《未來的生命，未來的你—數位、機器與賽博格》展覽官方網站中的策展論述。
<https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/4337> (2024.02.08 瀏覽)

所謂生成式（generative）藝術大多由具有編程能力的藝術創作者，先搭建一個數位系統，以電腦語言（程式語言）設計出一套規則，再給予電腦指令，交由程式自行生成畫面、聲音等。這種創作形式在NFT交易上廣泛受到歡迎，藏家能夠購買下程式碼，在P5.JS等平台上，就能再生成影像。與其說販賣的是影像，不如說販賣的是程式碼。

儘管這些編碼和系統都是人造的，藝術家有時卻會認為，自己撰寫的系統已經產生意識，因此所謂「生成」的主體有時指的是機器自身，並能藉此展開機器意識、新人類、技術倫理等討論。運用processing等軟體生成圖像的藝術創作已屢見不鮮，技術本身的熱潮過去後，除了感官刺激以外，生成式藝術帶來的討論究竟還有何深度？有何價值？

這些問題在《未來的生命，未來的你》中，得不到解答。進入展場後，會錯覺自己回到彷彿這些技術都是小叮噹百寶袋中天馬行空的千禧時代。整體策展的邏輯，比起討論「未來」的本質，更近似於展示「未來」的可能性，盡情地將新科技展呈出來。可對於現代觀眾而言，這些可能性早已不是科幻電影中遙不可及的幻想，反而成為日常、成為現實，諸如人工智慧等，已是現代人相當熟悉的話題。當展呈角度陷入扁平的一元化，反倒使整個展覽缺乏對「未來」的批判，成為替技術背書的載體。

從購票大廳走到二樓途中，會在樓梯旁遇見黃新的《生成速寫：多肉植物園》【圖1】，這是展覽中唯一的生成式創作。比例不一的長方形先出現於畫布上，再根據長方形的位置分布，隨機生成俯視視角的植物團塊。生成式作品建立在「生成的隨機性」之上，但這個隨機性是建立在演算法和函數上的，所以核心其實是數學運算式，若把技術抽換掉的話，最終呈現的視覺便沒有被賦予任何意義，並且能被大量地複製。所以這件作品的核心是虛的，生成式藝術僅是一種媒介，展示出的只有結論，缺乏其之所以為藝術的具說服力的過程。如同整個展覽，試圖詰問：「人是什麼？」、「生命是什麼？」卻又用不斷更迭的媒介來回覆，成為人類與演算法對立的二維討論。

同樣處在一樓與二樓間畸零地的，還有另外一件作品：哈桑·拉賈（Hassan Ragab）的《建築的存在》【圖2】系列，此作呈現出這種解答的膚淺——建築物跳起舞來，就從觀察者成了參與者。影像中的舞蹈動作和建築本身毫無相關，假如將這件作品裡的建築抽換成其他物品，作品一樣會成立。強硬將鋼筋水泥塞進「人類」框架，認定必須像人類才稱得上擁有自我意識，不但沒辦法說服觀者，更忽略了這種轉化必須配合每種物品自身的特性。

討論人類與機器共處的作品中，位於二樓主展場的陽春麵研究舍，處理得較為妥當。《Inter net—Labeling me》【圖3】一作討論的是「眾包標註」的過程。通過讓觀眾將搜尋引擎中的結果，尋找自己認為適合的標籤，貼到藝術家的照片上，觀眾主動賦予了圖像意義。可這些展示出的照片卻又都是經過手機人工智慧識別、挑選後的，此種人機交互的標籤化過程，使「標註」的動作具有多層含義：人工智慧和人類都在篩選，體現了兩者間的抗衡。可惜的是，放在《未來的生命，未來的你》這個展覽的脈絡中，作品被稀釋，作中針對大數據、人機行為的對比，在「生命」的框架下成為展覽中的綴飾。

位於主展場另一側，蘇匯宇的《The White Waters》【圖4】也有同樣的狀況。這件作品的關鍵詞為「後人類」，在此展中與另外一件討論深偽技術和酷兒的作品：傑克·艾維斯（Jake Elwes）的《Zizi動起來：深偽變裝烏托邦》【圖5】並置後，由於這件作品僅針對肢體做視覺符號上的翻玩，反而會被《The White Waters》的影像力度消磨，策展應使每件作品互相詮釋、補充、甚至對話，但傑克·艾維斯製作的變裝表演影像，對比上蘇匯宇《白水》²的文本，顯得歷史深度不夠、影像完成度和精緻度亦相差甚遠，最終形成類似風格的作品互相耗損的狀態。

| 空間配置的更多可能

在展覽論述和作品交鋒中，唯獨陳萬仁《歪腰一下》【圖5】在天花板這一非地方眺望觀眾。「非地方(non-places)」一詞最初由 Marc Augé 提出，他認為非地方是與傳統「人類學地方」相對的空間，這種空間只在被使用時存在³，在當代社會中屢見不鮮，譬如列車、月台、休息室、快閃商店等。《歪腰一下》處在每次更換展覽時，都會被重新建造的天花板夾層中，已然跳脫出整個展覽的固有邏輯。

影像角度刻意設計為由下往上仰望，使觀眾在乍看之下，誤以為上方有人通過。建模人物以詼諧的動作，迷惑觀者，又令人不禁發噱。細思這件作品與整個展覽的關係，是將觀者放入近似《Inter net—Labeling me》的日常情境中，通過霧面模糊的手法，令觀者誤會眼前的是真人，隨著影像推展，有些人做出了不符合人體工學的姿勢，才使觀者漸漸意識到，這是虛構的影像。

與陽春麵研究舍不同，陳萬仁的作品受到展覽位置很大的影響。若不是展示在天花板上，這件作品便毫無意義，幻覺不會產生。不過當它懸掛在忠泰美術館售票大廳上方，對尚未進入展場的觀眾來說，成為一個楔子，劈開展覽的空間。等到觀者順著參觀路線一路走到最後，或是一上樓就往右轉，走近螢幕上方，由上往下地俯視這件作品時，幻覺便蕩然無存。通過將作品180度翻轉的觀察，彷彿得以窺探到影像的內部性，並認識到其物質存在：一片平坦的薄層，位於美術館的夾縫中，捏造都市中的常見景觀。

這個展覽裡將建築空間納入考量的作品，不論擴增實境，就只有《歪腰一下》了。這對慣常以建築結構融合當代創作的忠泰美術館來說，令人有些嘆惋。《生成速寫：多肉植物園》若如同《歪腰一下》般，將觀看角度轉換成由上往下，做成被俯視的盆栽的話，其說服力也會大大提升；或是，也能將《建築的存在》投放到美術館外的長方體螢幕上，增加每段影像裡建築的獨立性，更達到「建築作為主動參與者」的創作目的。若能正視這些空間配置上的可能性，整個展覽的空間關係也會更有層次。

---

² 此處指的《白水》為蘇匯宇《The White Waters》作品內引用與提及的文本。該文本為田起元於1993年創作，改編自《白蛇傳》其中一個篇章。

³ Marc Augé (1999), "An Anthropology for Contemporaneous Worlds", Stanford: Stanford University Press.

| 小結

《未來的生命，未來的你》此展從論述中能看得出其意圖，但作品選擇和陳設上卻又過於保守，中規中矩地選用不同新技術製造的「人工生命」來作為對未來的解法；沒有善用忠泰美術館本身特殊的建築空間；亦沒有在作品之外，以互相詮釋的方式給予作品間更強的連接性，即便有，也是不需要在這個展場空間就能展示出的連結，其效力和把這些作品寫成一篇文章是相同的，此展中對機器意識的探討，淪為每組藝術家的各說各話。

| 參考資料

1. 《未來的生命，未來的你—數位、機器與賽博格》展覽官方網站。
<https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/4337> (2024.02.08瀏覽)
2. Marc Augé (1999), "An Anthropology for Contemporaneous Worlds", Stanford: Stanford University Press.

| 展覽資訊

展覽名稱：《未來的生命，未來的你—數位、機器與賽博格》

展覽時間：2023年9月9日至2024年1月28日

展覽地點：忠泰美術館

展覽官方網站：<https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/4337>

閱稿意見

此文在開頭便點出儘管展覽試圖探討人類肉身與人工智慧之間的哲學思辨，卻仍以「技術導向」為操作策略的未盡之處。而後續作品的討論也一一點出各式技術與展覽核心命題的脫鉤或未解之處，大膽的對作品乃至策展策略提出諫言，並未使文章成為展覽附屬的點綴式書寫，是現在主流藝評少見具批判性特質之文章。

文章結構清晰，先說明了展覽簡易的配置，以及各個作品運用的技術形式，使讀者可以快速理解展覽的面貌。後續從技術本身機制的拆解、風格形式分析、空間布局，以及哲學思辨的角度切入，除了對作品提出的評論外，亦提出不同展出布置的可能性，觀點清晰且具說服力，使不熟悉科技藝術的讀者也能清楚理解，實為優秀的評論文章。

惟結尾處稍稍美中不足，若能從展覽擴及對整體科技藝術的簡易觀察，藉此思考此類型藝術未來的可能，將會使文章更加的深厚。但由於前述文章清晰的觀點與分析，即便如此也瑕不掩瑜。

柯曉如

國立中央大學藝術學研究所