

AI時代的展覽想像

展覽不再只是靜態的展品和文字說明，而是充滿互動性、沉浸式體驗和智慧化的未來空間。

AI技術為展覽帶來了新的可能性，並重塑了商業模式和發展機會。

李知灝（國立中正大學台灣文學與創意應用研究所副教授兼所長）

□ □ AI □ Gamma □ SUNO □ ChatGPT □ Studio □ □ □ □ □ □

為什麼有這個報告？

因為我辦了一個展覽

覓境。 寶珠湖

李知灝空拍攝影展

2024 9/2-11/10

國立中正大學
圖書館1F多功能展演廳

系列講座

09/25(三) 16:10~18:00 空拍攝影的小訣竅

10/02(三) 16:10~18:00 AI時代的展覽想像

圖書館1F多元創意教室

主辦單位：國立中正大學 圖書館 協辦單位： 臺灣文學與俗文化研究中心

寶珠湖：一個空拍的秘境

寶珠湖位於嘉義縣民雄鄉東湖村轄區，在該村東邊與豐收村交界處，距離國立中正大學不到五分鐘車程。當地地名雖有「湖」字，卻沒有湖泊，只是台語形容山間窪地而有此稱。

寶珠湖是一個未被廣泛認識的景點，但這裡擁有美麗的緩梯田地形，搭配樹林、池塘形成充滿魅力的地景。過去因為缺乏觀看的制高點而未被發掘，近年來，透過新的角度和視角，寶珠湖逐漸展現其獨特的魅力。

空拍機視角的寶珠湖

開闊的視野

2020 年起，空拍機的普及，提供了一個新的視角，讓我們得以從空中俯瞰寶珠湖的壯麗景色。

四季變化的美景

透過空拍機，我們能捕捉到寶珠湖在不同季節的變化，從春天的嫩綠到秋天的金黃，呈現出迷人的景色。

舉辦展覽的工作

1 作品選擇

精選展出作品，展現展覽主題。作品種類、風格要協調，呈現整體性。

2 空間規劃

規劃空間佈置，充分利用場地，展現作品特色。考量動線、照明等因素，讓觀賞流程順暢。

3 文宣設計

設計宣傳海報、DM等，吸引觀眾目光，傳達展覽理念。利用圖像、文字，精準表達展覽信息。

4 社群宣傳

利用社交媒體宣傳展覽，擴大影響力。設計多元的線上宣傳內容，吸引不同群體。

嘉義·民雄·寶璣

Pó-tsu-

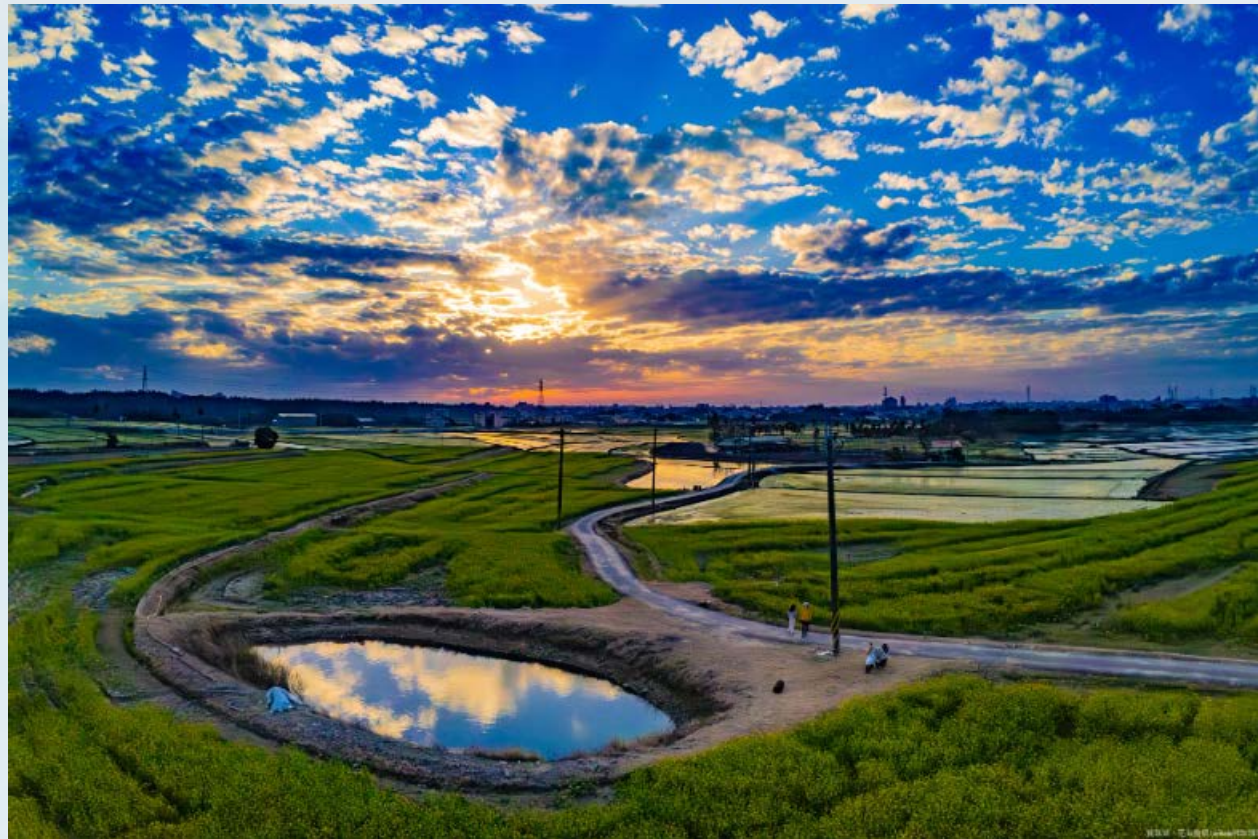
生成式AI的應用

新聞稿初稿 ChatGPT寫的

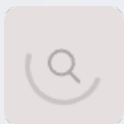
第一首「寶珠湖」之歌 SUNO編詞、作曲、演唱

還有一首「落羽松之戀」 SUNO編詞、作曲、演唱

還有這份簡報 Gamma幫忙打底（雖然有些內容不太能用）

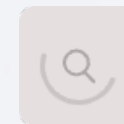

展覽過程中的思考

「展覽」的意義？

「展覽」有哪些工作？

AI如何用在「展覽」相關工作？

AI使用有甚麼問題？

AI可以幫助那些人？

現有生成式AI有哪些？

AI時代下的文化人如何自處？

展覽的意義

1

「後人類」的想像

自古以來，人類使用工具來完成目標，例如石器時代的工具，便是人類發展的關鍵。人類自開始使用工具，就成為超越人類的「後人類」。

2

現代文明的誕生

不斷超越的演化趨向，讓人類不斷強化工具的使用，最終促成現代文明的誕生。文明史可說就是一個工具史。

3

展覽與現代性

1851年，英國舉辦「萬國工業博覽會」，展示當代人類文明的結晶與未來趨勢。

展覽的核心工作

空間規劃

展覽空間設計至關重要，包括展場布局、燈光設計、音響系統和互動裝置。這些元素共同營造出理想的參觀體驗，讓觀眾沉浸其中。

主題策劃

展覽的核心主題和敘事線索貫穿整個展覽，提供觀眾清晰的認知架構。策劃者需要用心構思，讓觀眾在觀賞的過程中不斷產生思考與連結。

展品選擇

根據主題精心挑選或製作展品，每件展品都需為整體敘事做出貢獻。展品選擇是展覽成功的關鍵，需要策劃者深入思考並精挑細選。

藝術設計

結合專業的藝術設計和實際施工，將概念轉化為令人驚嘆的視覺呈現。藝術設計不僅僅是美觀，更要傳達展覽的核心思想和理念。

資訊推廣：擴大展覽影響力

傳統媒體宣傳

製作精美的海報、傳單和目錄，在適當的地點發放。這些實體宣傳品不僅能吸引潛在觀眾，還能成為收藏品。同時，積極與報紙、雜誌和電視台合作，爭取新聞報導和專題介紹。

數位行銷

建立專屬網站，提供展覽詳情、線上票務和虛擬導覽。利用社交媒體平台如Facebook、Instagram和Twitter進行定期更新，分享幕後花絮和展品故事。考慮與影響力人士合作，擴大宣傳範圍。

人脈網絡

與藝術機構、學術單位和相關產業建立合作關係。組織預覽活動，邀請媒體、藝術評論家和重要人士參加。鼓勵員工和志願者成為展覽的大使，在個人網絡中分享資訊。

活動體驗：多感官的藝術探索

視覺體驗

藉由巧妙的展示手法、新媒體藝術和視覺特效，創造震撼的視覺衝擊。考慮使用大型投影、全息技術或光影裝置，提升視覺效果。

聽覺體驗

融入音樂、聲音藝術或互動裝置，豐富展覽的聽覺層面。可提供個人化的聲音導覽，或設計與展品互動的聲音裝置。

觸覺體驗

在安全和保護文物的前提下，設計可觸摸的展品或互動裝置。這對兒童和視障人士尤其有意義，也能提升整體參與感。

商業促進：展覽的經濟效益

商品類型

內容描述

產生優勢

限量版藝術品

與藝術家合作的特別版作品

收藏價值高、吸引藝術愛好者

展品複製品

精美的藝術品複製品或模型

高利潤、紀念價值高

主題周邊

T恤、明信片、筆記本等

價格親民、適合大眾

體驗課程

工作坊、導覽或大師班

增加參與度、創造額外收入

免費內容與體驗

免費的相關活動

增加參與度與話題性

新變局：人工智能技術的發展

1

深度學習

深度學習技術的突破，讓AI擁有更強大的學習能力和更精準的預測能力，為展覽帶來更多可能性。

2

自然語言處理

AI可以理解和生成自然語言，讓展覽更具互動性和個性化，為觀眾帶來更豐富的體驗。

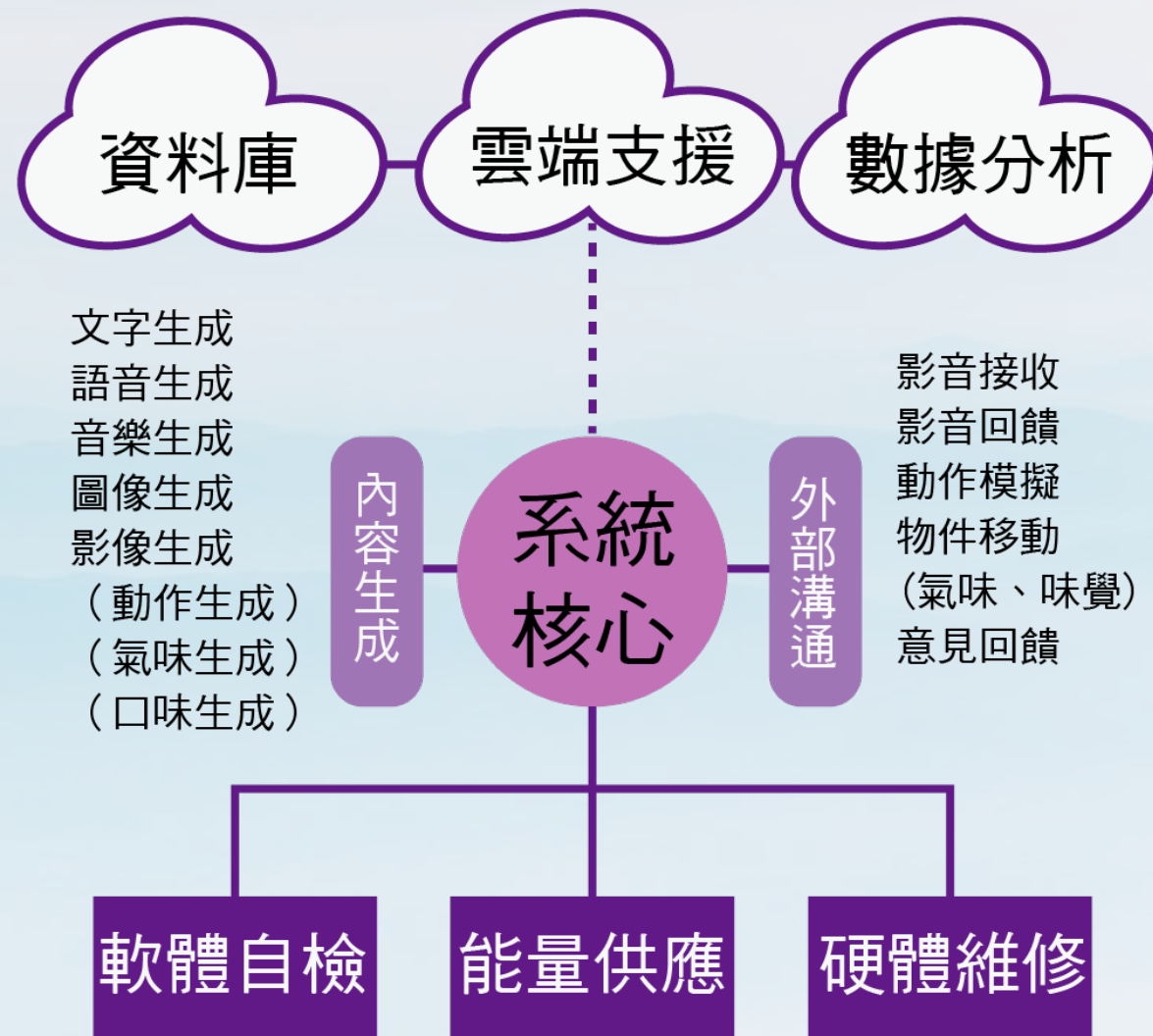
3

電腦視覺

AI可以分析和理解影像，為展覽提供更豐富的視覺效果，並實現人機互動的新模式。

AI運用在展場的概念

【時光機器】 (2002) 公共圖書館資訊單元VOX-114

AI在展覽中應用的想像

大數據與個性化展覽內容

AI提供最新大數據分析的動態，了解話題性與開拓客群的可能性，進而規劃相關展覽內容。

展覽現場的智能化管理

以AI搭配傳感器與雲端運算，進行環境控制、安全管理與客流分析等工作，最終達成無人智慧展場的目標。

智能導覽與虛擬實境

AI可以幫助構建虛擬展覽，或賦予展品互動性，

打造獨特展覽體驗

結合過去與創新的展覽活動方式，達成相互互補的可能性。

企劃初始：大數據與個性化展覽內容

數據分析

了解觀眾的興趣、行為和需求

內容推薦

根據數據分析結果，為觀眾推薦個性化的展覽內容

動態調整

根據數據分析結果，動態調整展覽內容，以滿足觀眾的需求

智能導覽與虛擬實境

智能導覽

AI導覽可以提供多語言解說，讓觀眾更深入了解展覽內容。

虛擬實境與擴增實境

虛擬實境可以創造沉浸式體驗，擴增實境可以將虛擬訊息疊加到現實世界中，讓觀眾更直觀地了解展覽內容。

互動體驗

AI可以開發互動式遊戲，讓觀眾在玩樂中學習，並加深對展覽的理解。

展覽現場的智能化管

環境控制

AI 可以根據展覽場地的環境，自動調整燈光、溫度、濕度等，為觀眾提供舒適的體驗。

安全管理

AI 可以識別潛在的安全風險，並採取相應的措施，例如，自動巡邏、人臉識別、異常行為監控等，確保展覽的順利進行。

客流分析

AI 可以分析展覽的人流量，並根據數據調整展覽的安排，例如，優化動線、調整展品位置、增加或減少工作人員等，以優化展覽的流程和效率。

活動創新：打造獨特展覽體驗

1

科技融合

結合過去與創新的展覽活動方式，融合新、舊模式達成相互互補的可能性。並利用先進技術如熱圖分析和眼動追蹤，了解觀眾如何與展品互動。

2

跨界合作

與不同領域的藝術家、科學家或技術專家合作，帶來跨學科的創新視角。這可以是音樂家為展覽創作專屬配樂，或科技公司提供最新的互動技術。

3

觀眾參與

設計互動項目，讓觀眾成為展覽的一部分。例如，創建一個數位藝術牆，讓觀眾可以實時貢獻自己的創作，成為展覽的共同創作者。

4

持續演變

設計一個會隨時間變化的動態展覽。這可能包括定期更換展品、根據觀眾反饋調整展示方式，或設置能夠自主變化的智能展示系統。

展覽評估與改進

1

數據收集

通過問卷調查、訪談、行為觀察等方法，收集觀眾意見和展覽數據。

2

質性分析

分析觀眾反饋，識別關鍵問題和改進方向，例如展品內容、展覽設計等。

3

量化評估

分析訪客數據，例如停留時間、互動頻率，了解展區的吸引力，提升展覽效果。

4

持續優化

根據評估結果，調整展覽策略，例如更新展覽內容、提升互動體驗等。

AI時代展覽的未來展望

更多互動

展覽將更加互動性和沉浸式設計，為觀眾提供更加個性化和令人難忘的體驗。

更精準的數據分析

AI將能夠更好地理解觀眾的偏好和需求，為展覽提供更精準的數據分析和個性化服務。

更豐富的虛擬體驗

虛擬實境和擴增實境技術將更加成熟，為觀眾提供更豐富的虛擬體驗。

更具創意的展覽形式

AI將帶來更多創新的展覽形式，將展覽推向更具創意和互動性的未來。

AI的使用與相關問題

後人類想像

AI技術發展開啟了後人類的想像空間，它被視為未來可以自主學習、超越人類的工具。

AI的工具性

目前AI仍處於工具層次，尚未發展出自我意識。它可以協助人類完成任務，並促進社會發展。

倫理與法律問題

隨著AI的發展，相關法律和倫理問題也隨之產生，需要社會各界共同思考和探討。

AI 使用的法律問題

1 著作權問題

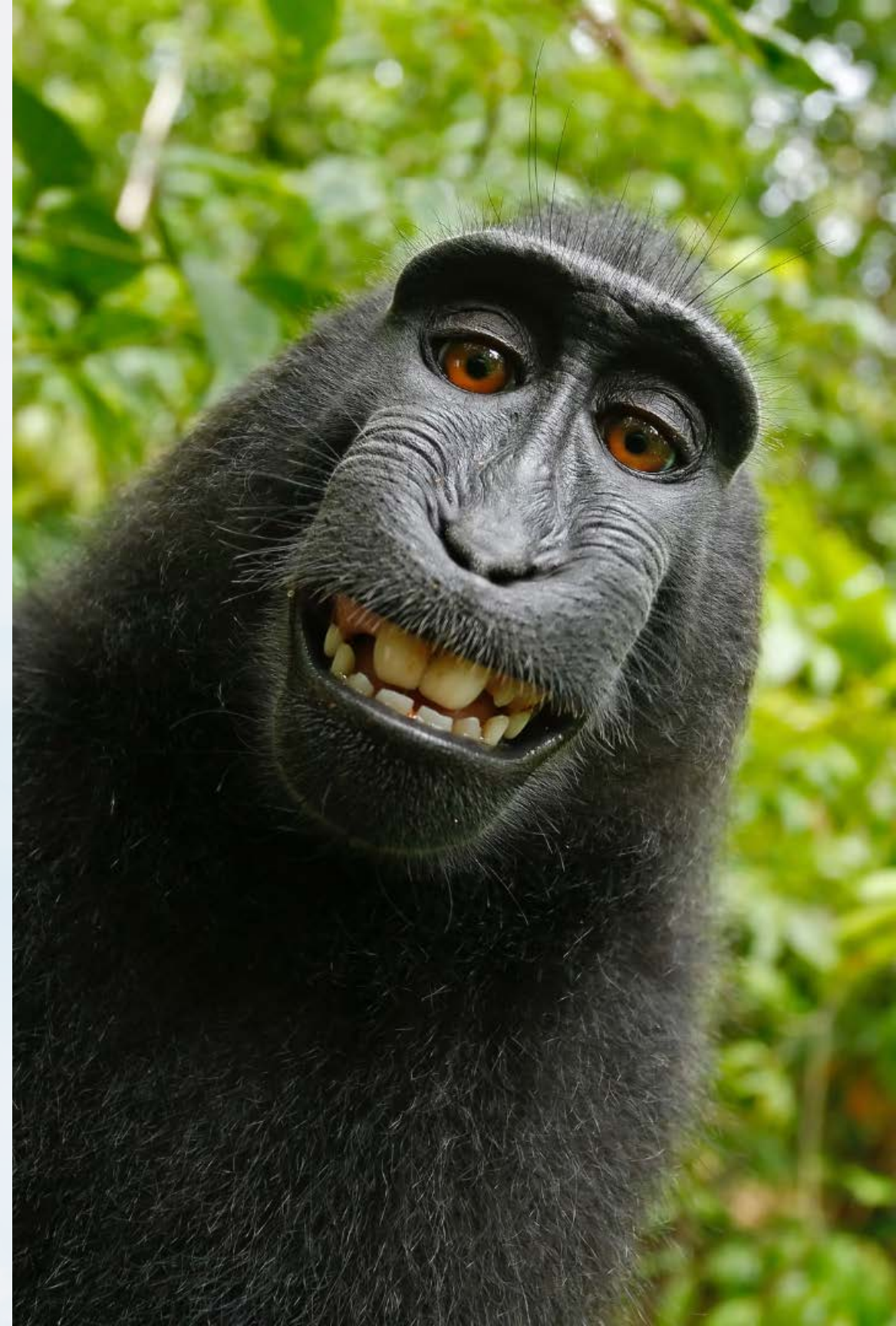
AI 創作的內容不能宣稱擁有智慧財產權。AI系統產生的文字無法宣稱為自己創作。經過改寫、編輯的內容，仍可宣稱擁有改寫著作與整理的智慧財產權，亦可用於沒有智慧財產權問題的部分。

2 隱私權問題

利用大數據和 AI 技術分析參觀者行為，將可能帶來隱私權問題，連帶產生犯罪行為或被利用作為諜報與軍事行動的可能性。未來加上視覺與聽覺感測器對參觀者數據的收集及使用，更是值得探討的問題。

3 欺騙與偽造問題

AI 產生的內容未必正確，或是本來就是虛構而成，因此衍生出造假與欺騙的問題。如AI生成書籍傳遞假知識，深偽技術產生的假影片。

AI 使用的倫理問題

偏見歧視與俗論化問題

AI系統的訓練數據來自於人類創建的資料，因此可能存在文化、種族、性別等方面的偏見。這些偏見可能在生成內容中體現，甚至可能被放大和延續。AI產生的內容來自分析網路資料庫之後的結果，雖然能產生更全面的內容，但可能不無法產生突破性的觀點。

創造能力問題

隨著生成式AI能夠完成越來越多的創意任務，對人類創造力的影響也逐漸引起關注。過度依賴AI生成的內容可能會削弱個人的創作能力和批判性思維，同時也會導致創意產業的價值被稀釋。

教科書式崇拜問題

對於AI的使用帶有高科技的想像，連帶將它產生的內容視為教科書般崇拜，進而否定對其內容的除錯與反思。

《我獨自升級》（2020）

「文化孤立區」的翻轉機會

文化孤立區

在社會結構中，在都會成是之外仍存在許多「文化孤立區」，大致不脫：小、偏、老、窮、獨等因素

文化孤立的成因

- 小：人口或人員編制較少的區域。
- 偏：不易抵達或外地人不願前往的地方。
- 老：高齡者居多、少子化的區域。
- 窮：整體產業活動趨緩，經濟條件下滑的地方。
- 獨：少數族裔為優勢族群包圍的獨立區域。

因為上述原因造成文化人才缺乏、文化經費投資不足、文化刺激不足，造成文化衰亡的循環。

新變化的翻轉契機與空間

鼓勵現有文化人才，或引進少量文化人，搭配多種生成式AI的協助，產出多元的文化產品，刺激文化活動。

生成式AI產品的展覽應用

文字生成AI

文字生成AI能夠自動生成文字內容，例如文章、詩歌、程式編碼、甚至音樂和對話劇本。常見的應用包括自動撰寫新聞稿、翻譯、摘要、創作小說和歌詞等。

功能

文本生成、文本翻譯、文本摘要、文本校對、文本改寫

應用

內容創作、客服聊天機器人、自動翻譯、文案撰寫、市場分析

圖像生成AI

圖像生成AI能夠根據文字描述或樣式自動生成新的圖像，或是運用AI技術對舊圖像進行數位修復。

設計

建築、產品、服裝等設計

海報、廣告圖等

藝術創作

繪畫、雕塑、插畫等

圖文整合

簡報

語音生成AI

語音生成AI能夠將文字轉化為逼真的語音，並可模仿不同性別、口音和語調的聲音。它被廣泛應用於語音助理、有聲書、線上課程、動畫配音等領域。

功能

文字轉語音、語音合成、語音識別、情感分析、語音克隆

應用

語音助手、有聲書、線上課程、動畫配音、虛擬客服

寶珠湖
抒情, 柔和, 輕音樂

[Verse]
寶珠湖水閃靜光 龍眠幽景心徜徉
龍徑蜿蜒望遠方
翩翩落羽似夢香

[Verse 2]
赤松輕飄映綠波 碧水悠悠情如昨

音樂

音樂生成AI
律、和聲、

1 功
音樂
生成

落羽松
電吉他 強勁 搖滾

[Verse]
落羽松 站梯田邊
夕陽金 剛好會暖
兩人心情 攏無變
愛情甘講 會永遠

[Verse 2]

音樂作品，例如旋
遊戲音樂等。

作、電影配樂、遊戲
音樂教育、音樂治療

影像

影像生成
影像特效

功能

影片生成

被應用於電

育教學

新世代文化人的四大支柱

起心動念

保持開放心態，充滿無限想法。

身體力行

將想法付諸實踐，勇於嘗試。

深稽博考

廣泛學習，深入研究各領域知識。

別創新格

發揮獨特創意，開創個人風格。

