

數位策展與虛擬藝術展覽發展趨勢報告

VR與AR技術在藝術策展中的應用與案例

博物館與策展人正積極運用虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)技術,為觀眾打造沉浸式體驗,突破展覽空間限制。例如,VR可讓參觀者「足不出戶」探索名作館藏——讓行動不便者也能感受藝術魅力 1 。AR 則可在實物展品上疊加數位資訊,增加互動性和趣味性 2 3 。在加州舊金山的 de Young 美術館,2024年「Fashioning San Francisco」展覽與 Snapchat 合作,讓觀眾透過 AR 功能虛擬試穿精品服飾 4 。巴黎自然史博物館推出「REVIVRE」專案,觀眾可透過 AR 親見以實際大小呈現的已滅絕動物,結合動畫與解說呈現全新學習體驗 5 。在 VR 應用方面,法國奧賽美術館曾於2023年推出《梵高的調色板》VR 體驗,讓觀眾進入梵高的世界操作畫具與筆觸 6 ;盧浮宮也開發《蒙娜麗莎:穿越玻璃》VR,探索畫作材質與歷史變化 7 。這些實例皆顯示科技如何為策展與觀賞帶來新視野和互動可能。

AR技術在博物館的應用日益廣泛。AR可在真實展品上「疊加」圖像、動畫或語音導覽,讓藏品「活」起來,例如新加坡國家博物館的"森林故事"展覽即利用AR將自然標本變成立體動畫,觀眾可像《精靈寶可夢》般「捕捉」畫中的動植物,並獲得豐富資訊 8 9 。在VR方面,英國自然史博物館2024年推出的《自然視界》混合實境體驗,透過HoloLens頭戴裝置呈現未來生態場景的全息影像,使訪客沉浸在想像的世界中 10 11 。整體而言,VR/AR 已成為博物館與藝廊的新工具,提升敘事深度與觀眾參與度,同時降低技術成本(AR藉由常見智慧型手機即可實現) 3 。

線上藝術展覽的優勢與挑戰

線上展覽(虛擬藝廊、線上展間)可打破地理限制,讓全球觀眾隨時隨地觀賞展覽。使用者無須旅行就能瀏覽遠方館藏,有助吸引行動不便者及偏遠地區的人群 12 13 。此類展覽通常成本較低(免場地與實體佈展費用),且結合高解析影像、3D 細節查看、影片導覽等互動功能,能更深入地呈現藝術品或提供額外背景資訊 14 15 。數位平台還可結合社群媒體、直播等工具,引發全球觀眾參與與討論,拓展博物館或藝廊的影響力 16 15 。

然而,線上參觀也存在體驗缺憾與技術門檻。實體展覽的多重感官刺激(作品的質感、光線氛圍、場域聲響等)難以完全複製 17 18 。螢幕顯示可能失真作品的真實色彩與細節,人與人之間的即時互動與集體經驗也減少 17 19 。此外,線上模式依賴網路與設備,若網速不足或硬體效能不佳,容易出現卡頓、畫質不清的問題,影響觀展品質 20 21 。再者,虛擬參觀往往較孤立:缺少與家人朋友或現場導覽員的交流互動,情感共鳴或現場氛圍難以感受 22 19 。綜合而言,線上展覽提供了前所未有的可及性與互動性,但如何彌補觸覺與社交體驗的不足,仍是數位策展的挑戰。

虚擬展覽對藝術品銷售模式的影響

虚擬展覽與線上展間正重塑藝術品的銷售管道和商業模式。許多畫廊和藝博會推出線上展示平台,直接向全球藏家銷售作品。這些線上「觀展室」常與大型展覽同步推出,甚至售出百萬美元級別的高價作品。以大衛·茲威納畫廊為例,其線上觀展室2019年推出後,常態性出售10萬至百萬美元級作品 ²³ ;曾在2023年以線上方式兩小時內成交一幅價值600萬美元的奧爾罕作品 ²⁴ 。此外,小型畫廊也利用線上平台展示平價藝術品,吸引不願立刻投入重金的收藏家,拓寬了客群 ²⁵ 。根據市場報告,2024年線上藝術銷售額佔全球市場約18%,高於2019年的13% ²⁶ ;同時,近一半的新拍賣客戶來自線上,顯示虛擬渠道正培育大量新藏家 ²⁶ 。虛擬展覽的

便捷性與資料透明度,使收藏者更容易參考作品背景與來源,因而增強了線上市場的活力 27 23 。總體而言, 虛擬展覽和平臺大幅降低了銷售門檻,促進藝術品全球化交易。

NFT藝術與虛擬展覽的結合

非同質化代幣(NFT)藝術結合虛擬展覽已成為新興趨勢。NFT 藝術家利用區塊鏈技術發行數位藏品,並在虛擬藝廊或元宇宙空間展出。2021年「The Gateway」NFT展便結合了NFT媒體與實體藝博會,SuperRare等加密藝術平台首次在邁阿密藝博會設置實體「SuperRare Room」,展示全球NFT藝術家的作品 28 。此外,佳士得與 NFT 平臺合作,舉辦沉浸式展覽與線上拍賣,推廣頂尖NFT藝術。近年來,紐約蘇豪區陸續開設數位藝術畫廊,反映市場對NFT藝術的關注。例如,NFT平臺SuperRare於2025年4月在蘇豪推出實體空間「Offline」,策劃將NFT藝術家作品帶入實體展出,並接受加密貨幣購買 29 30 。同時,Heft畫廊也以數位藝術為主軸,販售作品時附贈NFT憑證;若藏家不持有數位錢包,畫廊還提供代管錢包服務,方便傳統收藏者進入Web3市場 31 。儘管NFT藝術銷售規模經歷了2021年的高峰後降溫,2023年僅佔總藝術品銷售的1-2% 32 ,但NFT平台與實體畫廊的融合仍展現出NFT與傳統藝術市場互動的新形式。隨著跨領域合作增多,NFT與虛擬展覽的結合正在改變藝術創作與流通方式。

傳統美術館的數位轉型

為因應數位時代,傳統美術館正積極開展數位典藏與虛擬展覽。許多機構與科技公司合作,上線海量館藏資料並推出線上導覽。例如台北故宮博物院提供「720°VR走進故宮」線上服務,觀眾可隨時隨地參觀故宮院區與常設展,並聆聽精選藏品介紹 33。台中市政府文化局與故宮合作的「藝典琢璞一數位感潮」展覽(2020年底至2021年初)也將國寶級館藏轉化為大型新媒體裝置,其中故宮製作了《神遊富春江VR》虛擬作品,利用AI技術呈現該畫作的3D沉浸場景 34。另一方面,Google Arts & Culture 與數千家國際博物館合作,推出線上展覽與3D導覽,如「Klimt vs Klimt」虛擬展便透過AR應用和線上瀏覽室,展示被火災燒毀的克林姆特畫作重製品35。全球多座知名美術館(如羅浮宮)也在疫情後宣布免費提供線上展廳和數位典藏,以擴大受眾觸及 36。總體而言,傳統館所透過數位典藏、虛擬展館與跨平台合作,打破時空限制,讓館藏資源得以在全球範圍內持續流通與共享。

參考資料:本文內容綜合了博物館與藝術業界報告及案例,例如MuseumNext、The Art Newspaper、Artsy、Art Basel等來源 3 1 13 12 23 29 37 (括號內為相應資料來源行數)。各示例包含國際藝術機構(如 奧賽美術館、盧浮宮、MoMA)、數位藝術平台(如SuperRare)與本地案例(如國立故宮博物院)等,說明數位策展與虛擬展覽的最新動態與實踐。

1 6 7 What are the Best Examples of Virtual Reality in Museums? - MuseumNext

https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/

2 3 4 5 8 9 10 11 How Museums are using Augmented Reality - MuseumNext

https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/

12 14 17 19 21 Careers In Design

https://www.careersindesign.com/blog/will-virtual-art-exhibitions-ever-beat-seeing-works-in-person

- 13 15 18 20 22 Virtual museum nights vs in-person events: the pros and cons of each experience https://blog.eyespy360.com/virtual-museum-nights-vs-in-person-events-the-pros-and-cons-of-each-experience/
- 16 The Role of Digital Engagement in Museums MuseumNext

https://www.museumnext.com/article/the-role-of-digital-engagement-in-museums/

²³ ²⁴ ²⁵ For Galleries, Online Viewing Rooms Are About Storytelling and Sales | Artsy https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-galleries-online-viewing-rooms-storytelling-sales

26 32 37 Global Art Market Report 2024–2025

https://ts2.tech/en/global-art-market-report-2024-2025/

27 Online Art Market Size And Share | Industry Report, 2033

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-art-market-report

²⁸ 'The Gateway' at Art Basel: Artists of the SuperRare Room

https://nftnow.com/the-gateway/the-gateway-art-basel-meet-superrare-artists/

²⁹ ³⁰ ³¹ New York's digital art gallery reboot - The Art Newspaper - International art news and events

https://www.theartnewspaper.com/2025/09/02/digital-art-galleries-new-york-city-heft-offline-bitforms-canyon

33 720°VR走進故宮

https://tech2.npm.edu.tw/720vr/

34 National Palace Museum reinterprets classic collections through VR works

https://www.moc.gov.tw/global_outreach/News_Content2.aspx?n=534&s=20080

35 〖博物館科技系列:from Pocket Gallery to Online Viewing Room,談數位典藏借展之應用與發展〗 | by 施 登騰 | 數位轉譯職,

36 疫情塑造的藝術世界 | 典藏ARTouch.com

https://artouch.com/art-market/content-39018.html