

「レイチェルの記憶」作品解説

レイチェルの記憶

AI をアートに使うことには、常に倫理的な是非が伴います。

「人間の創造を侵食するのではないか」「著作権を侵害するのではないか」――そうした疑念は、AI アートが生まれた瞬間からまわりついてきました。

だからこそ、この作品では、あえてその問題に正面から切り込みました。

詩に AI を使うことの意味

詩は人間の感情や記憶を紡ぐものであり、AI に託す必然性はありません。

しかし、あえて AI に詩を生成させ、その出力を作品の起点としました。

ここには一つの挑発があります。

「必然性のない領域に AI を導入することは、倫理的にどのような意味を持つのか？」

その問いを、作品自体に埋め込んでいます。

ネット公開と著作権クリア

作品をネットに公開する以上、著作権や利用規約といった法的な問題を避けて通ることはできません。

むしろ、**ネット公開する意義は、著作権などの法的リスクを極限まで減らす行為を伴うため、必然的に倫理的課題が浮き彫りにできることをねらいました。**

そこで私は、Firefly や Getty といった「著作権的にクリアな生成 AI」を用いました。

（ネット公開のために作り直したものもあります。）

さらに、キュレーションボックスに集めるアイテムについても、ネット公開に問題がないかどうかを AI の力で確認しました。

この実利的なチェックのプロセスそのものも、作品の一部です。

人間と AI の境界 ― 記憶という問い

さらに、この作品にはもう一つの層があります。

AI は「レイチェルの記憶」を与えられない限り、パーソナルな情報を持ちません。

生成された詩は、人間の過去を背負わず、ただの言葉の連鎖にすぎません。

それでも人間はそこに意味を読み込み、記憶を投影します。
AI は記憶を持たない存在であり、人間は記憶を与える存在。
その境界にこそ、「レイチェルの記憶」というタイトルの核心があります。

二重構造としての「レイチェルの記憶」

この作品は、二つの層を同時に抱えています。

- **外側の層**

詩に AI を使うという必然性のない行為、ネット公開のための著作権クリア、さらに展示アイテムの適法性チェック。

こうした実利的な処理をすべて作品の中に取り込み、公開に耐える形にしたプロセス。

- **内側の層**

記憶を持たない AI と、記憶を与える人間の境界を問う視座。

そして、アート制作の過程で――

使う必然性のない詩を作らせる一方で、最後にはネット公開のための解決策を導き出し、展示物の公開安全性までも AI で検証しました。

そのすべてを同じ作品の中に詰め込むことで、「レイチェルの記憶」は成立しています。

プロセス全体が作品

アートは、友人や知人のためだけに作ることもできます。

けれど、より広い社会に共感や問いを投げかけようとする、そこには必ず高いハードルが現れます。

とりわけ AI を扱うとき、そのハードルは倫理と法の両面にまたがります。

この作品は、そのハードルを一つの事例として公開しました。

倫理的に使う必然性のない領域に AI を導入しつつ、最後には実利的な解決策までを包含する。さらに展示アイテムの適法性まで AI で検証することで、プロセス全体を作品化しました。

“Rachel’s Memory” – Work Commentary

Rachel’s Memory

Using AI in art inevitably involves ethical questions.

“Will it erode human creativity?” “Will it infringe on copyright?”—such doubts have surrounded AI art since the moment it appeared.

That is precisely why this work deliberately confronts the issue head-on.

The Meaning of Using AI for Poetry

Poetry is meant to weave together human emotions and memories; there is no necessity to entrust it to AI.

Nevertheless, I deliberately asked AI to generate poetry and made that output the starting point of this work.

There is a provocation here:

“What does it mean, ethically, to introduce AI into a field where it is unnecessary?”

This question is embedded in the work itself.

Online Publication and Copyright Clearance

Once a work is published online, it cannot avoid issues of copyright, usage rules, and legal risks.

In fact, **the very significance of publishing online lies in the act of minimizing such legal risks as much as possible, thereby inevitably highlighting the ethical issues.**

For that reason, I employed “copyright-cleared” generative AIs such as Firefly and Getty.

(Some elements were even remade specifically for safe online publication.)

Furthermore, I used AI to verify that the items assembled in the curation box posed no issues for online display.

This practical verification process itself also became part of the work.

The Boundary Between Human and AI — The Question of Memory

This work also carries another layer.

AI does not possess personal information unless “Rachel’s Memory” is given to it. The poems it generates do not bear the weight of anyone’s past; they are merely chains of words.

And yet, humans read meaning into them and project memory onto them.

AI is an entity without memory; humans are the ones who bestow it.

It is in this boundary that the core of the title “Rachel’s Memory” lies.

Rachel’s Memory as a Double Structure

This work holds two layers simultaneously:

- **Outer Layer**

The act of using AI for poetry where there is no necessity; securing copyright clearance for online publication; and verifying the legality of the items displayed.

These practical procedures were all integrated into the work, making the process itself robust enough for public presentation.

- **Inner Layer**

A perspective that questions the boundary between an AI without memory and the human who grants it.

And within the process of creating the work—

On one hand, generating poems with no necessity for AI; on the other, deriving concrete solutions for online publication and even verifying the safety of display items with AI.

By embedding all of this into the same work, “Rachel’s Memory” came into being.

The Process as the Work

Art can be made only for friends or acquaintances.

Yet when one seeks to project questions and resonance into broader society, formidable hurdles inevitably appear.

Especially when working with AI, those hurdles straddle both ethics and law.

This work presents one case study of confronting those hurdles.

It introduces AI into a domain where its use was unnecessary, while ultimately encompassing practical solutions.

By even verifying the legality of the curated items through AI, the entire process itself has been transformed into the work.