

ARTE CON IA, ARTE DELL'IA

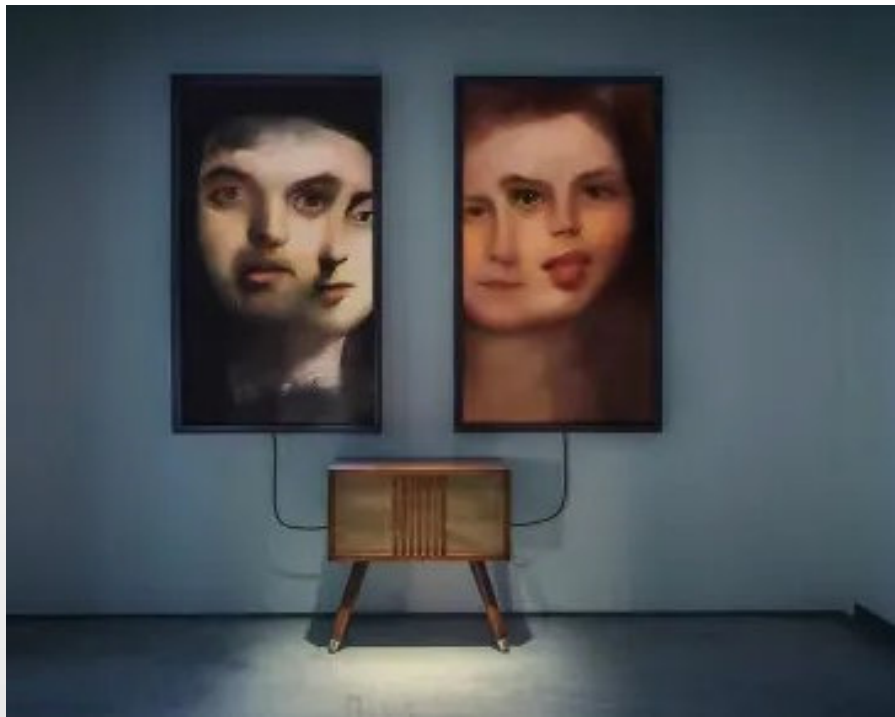
Leslie Cameron Curry

The background of the image is a grey, textured concrete wall. Three large, empty rectangular frames with thick black borders are arranged horizontally across the wall. The first two frames are on the left, and the third is on the right. A dark grey horizontal bar is overlaid across the middle of the first two frames, containing the main title text. A thin red horizontal line is positioned below the main title text.

SU COME L'IA CITOCCA
DOVE NON DOVREBBE:
LA CREATIVITA'

CONSIDERAZIONI SULLO SCANDALO DELL'IA

INDICE

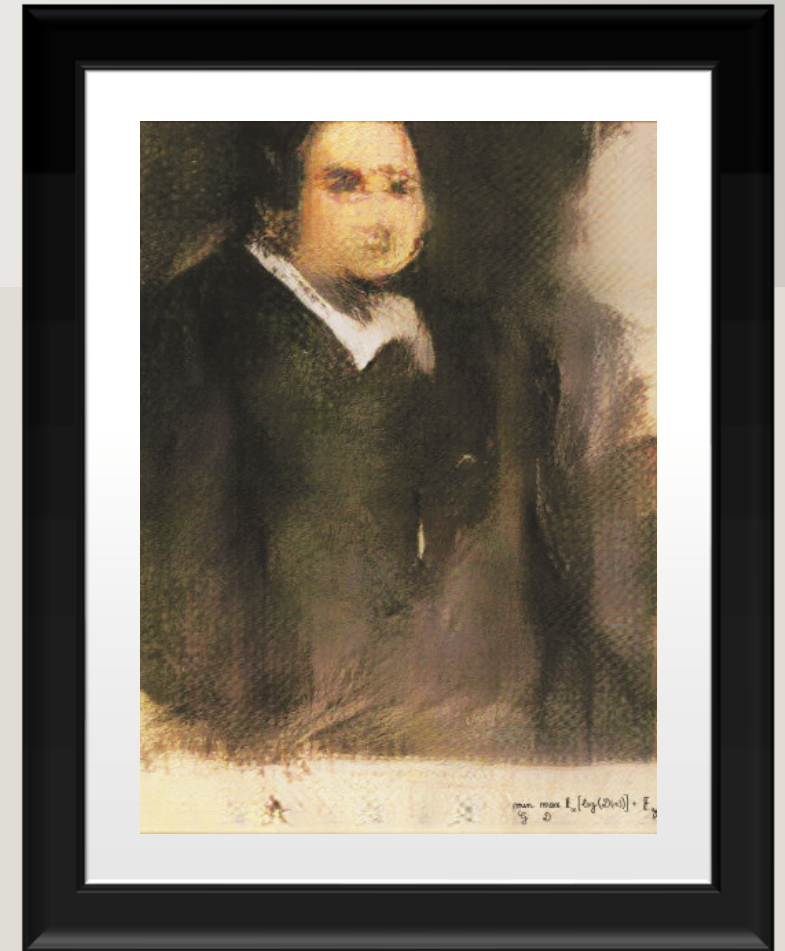
Memories of Passersby I, Mario Klingemann, 2019

- Arte e IA: prodotti, azioni, materiale, autori.
- Creatività.
- Capacità negativa e desiderio.

PORTRAIT OF EDMOND DE BELAMY

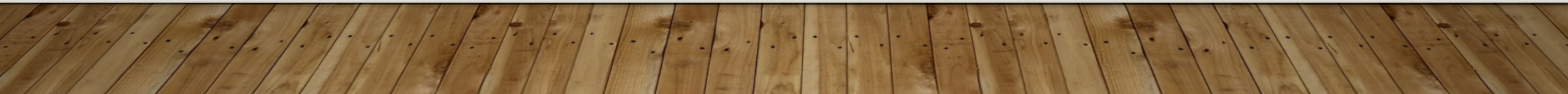
- Costruito dal collettivo parigino Obvious nel 2018 dal database artistico WikiArt.
- Stampa su tela, appartiene a una serie di immagini *La Famille de Belamy*.
- La stampa è stata venduta per \$ 432.500 da Christie's nel 2018.
- Il nome Belamy è un gioco di parole sul nome di Ian Goodfellow, inventore delle reti GAN. In francese "bel ami" significa "buon amico" (good fellow).
- L'opera è firmata con una parte dell'algoritmo che l'ha generata.

$$\min_{\mathcal{G}} \max_{\mathcal{D}} E_x [\log(\mathcal{D}(x))] + E_z [\log(1 - \mathcal{D}(\mathcal{G}(z)))]$$

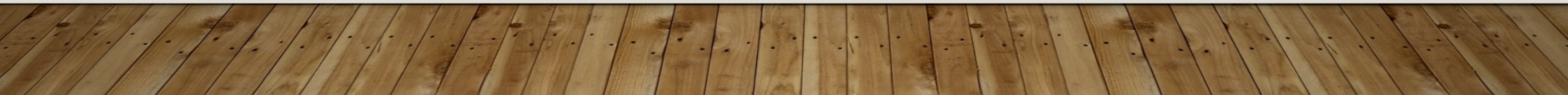
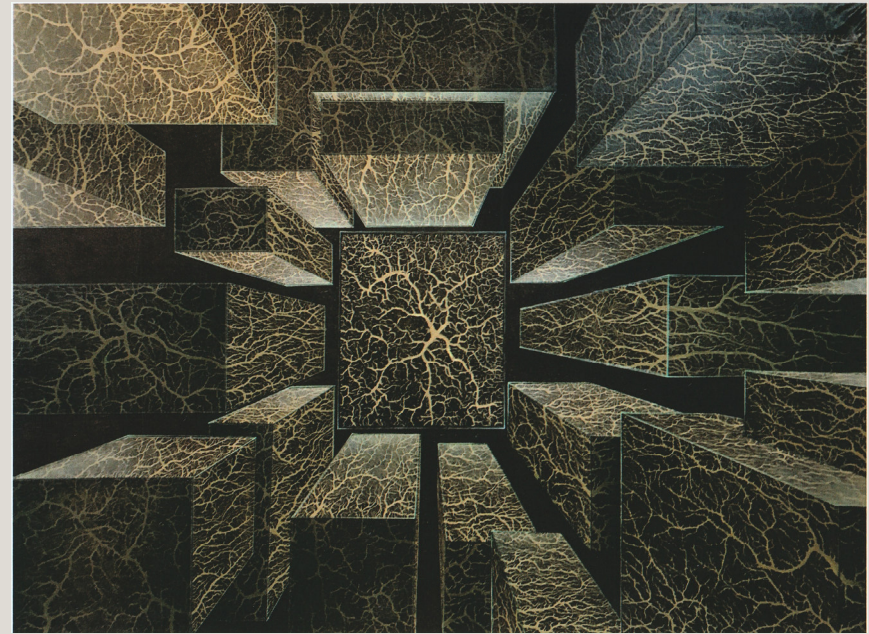

TEXT TO IMAGE (TTI)

- L'artista scrive un prompt che viene elaborato dall'IA la quale restituisce un'immagine.
- Esempio di prompt di Vittorio Comi con le relative generazioni dall'IA:
 - Quadro posto in orizzontale di dimensioni 280x180 cm dipinto con colori acrilici sulle tinte dal bruno-van-dick al beige. Il quadro deve rappresentare 21 parallelepipedi a base quadrata e rettangolare che si innalzano da terra con altezze diverse. I parallelepipedi sono adiacenti tra loro e appaiono costituiti da involucro esterno in vetro trasparente e contengono terra marrone mista a radici arboree di colore beige con innumerevoli diramazioni di differente dimensione. L'immagine simula la visione prospettica dall'alto, perpendicolarmente al suolo di colore marrone scurissimo. L'immagine appare con luminosità soffusa centrale che rende luminosi i bordi e le pareti di vetro.

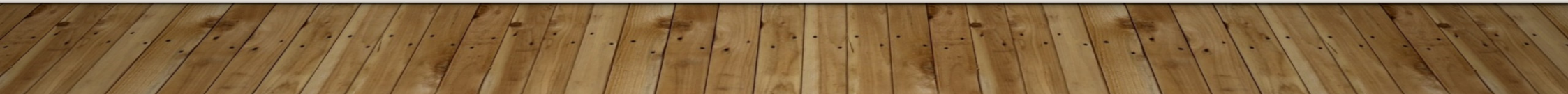

GENERAZIONE DELL'IA

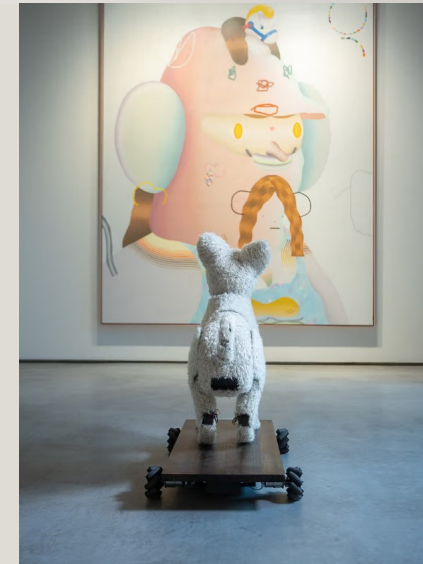
1 THE ROAD

- Nel 2017, lo scrittore e ricercatore Ross Goodwin ha fatto un viaggio in auto da Brooklyn a New Orleans con una serie di dispositivi di raccolta dati, fra cui un sistema di sorveglianza, un microfono e un'unità Gps obsoleta, che ha fissato al tettuccio della sua Cadillac.
- Nel corso del viaggio, i dispositivi di Goodwin hanno osservato, ascoltato e tracciato il percorso inserendo tutti i dati in un computer portatile.
- *The sky is blue, the bathroom door and the beam of the car ride high up in the sun. Even the water shows the sun.*
- Il cielo è blu, la porta del bagno e la carrozzeria dell'auto sveltano alte nel sole. Persino l'acqua riflette il sole.
- *It was one forty-three in the afternoon and then a small corner of the car was sitting beside the sofa wich had been transformed into a street.*
- Erano le quattordici e quarantatré e poi un piccolo angolo dell'auto si trovava accanto al divano, che era stato trasformato in una strada.
- *It was one forty-three in the morning and the crowd was set in a small street. The windows were still alive.. The grandfahter was hanging on the main road.*
- Erano l'una e quarantatré del mattino e la folla si era radunata in una stradina. Le finestre erano ancora vive. Il nonno era appeso sulla strada principale.

A.I.C.C.A ARTIFICIALLY INTELLIGENT CRITICAL CANINE

- Cane Critico Artificialmente Intelligente di Mario Klingemann.
- Cane robotico in grado di esplorare spazi (gallerie, musei o fiere d'arte), e produrre brevi testi sulle opere che incontra.
- Automa performer per l'era dell'intelligenza artificiale, unisce un'estetica rétro ad algoritmi complessi, ChatGPT e un umorismo ironico e dissacrante per stimolare il dialogo.
- Dove si trova la stampante che distribuisce le critiche?
- <https://aicca.me>

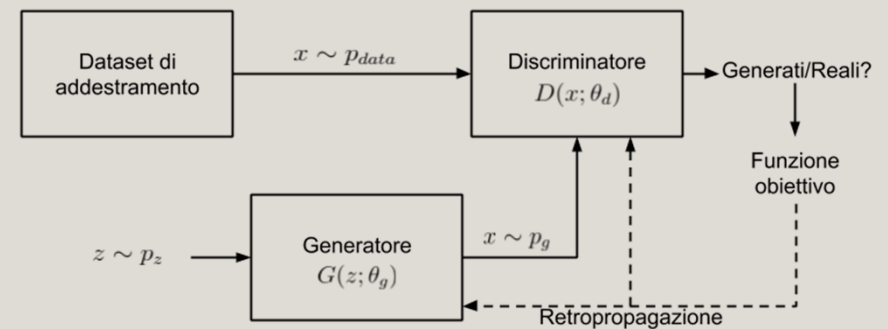

COME FUNZIONA

- Raccolta di immagini trasformate in dati digitali;
- Storage nei data center;
- I dati sono la traduzione in formato digitale delle opinioni, classificazioni bislacche e non, rappresentazioni sociali, *bias*, foto di compleanni, matrimoni, aerei, gattini.
- Il processo di apprendimento della IA è ignoto.
- Il processo di associazione prompt/immagini è ignoto.
- La generazione delle immagini passa attraverso la *black box* dell'IA.

COME FUNZIONA: GAN

- Rete Generativa Avversaria composta da due componenti, entrambi realizzati tramite reti neurali:
 - un modello generativo, o generatore G, che produce nuovi dati (immagini etc.);
 - un modello discriminativo, o discriminatore D, che apprende come distinguere i dati reali da quelli generati artificialmente.
- Utilizzato nei procedimenti di Apprendimento supervisionato, e di Apprendimento per rinforzo.

COME FUNZIONA:TTI

- Scrittura del prompt;
- Lettura e traduzione del prompt in digitale;
- Interpretazione mediante LLM;
- Associazione prompt/immagini mediante la classificazione;
- Generazione dell'immagine.

SPAZIO LATENTE

- I data center (spazio fisico) conservano i dati “grezzi” e li rendono disponibili per il calcolo, mentre lo spazio latente (spazio matematico) è una rappresentazione compressa e astratta di quei dati, usata dai modelli di machine learning per coglierne le strutture essenziali.
- In altre parole, il data center ospita i dati, mentre lo spazio latente li rende leggibili dal modello in forma compatta.
- Quando un sistema di AI elabora dati conservati in un data center, spesso li comprime in rappresentazioni latenti per ridurre dimensionalità, costi computazionali e rumore informativo.
- Questa compressione non è archiviazione nel senso classico: non serve principalmente a “tenere i file”, ma a codificare regolarità, somiglianze e variabili nascoste utili al compito del modello.
- Esempio: un data center contiene migliaia di immagini; il modello può tradurle in uno spazio latente dove immagini simili finiscono vicine tra loro, così da facilitare classificazione, ricerca o generazione.

SU PATTERN E STORIA DELL'ARTE E IA

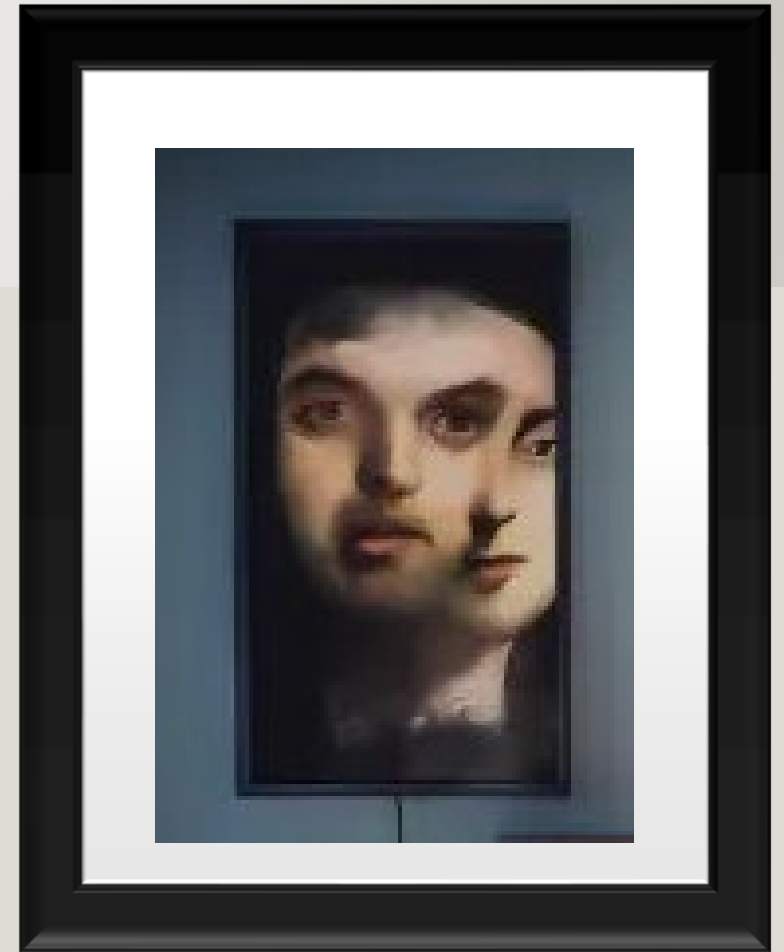
- Nell'ambito delle arti visive, si è dimostrata “la possibilità di prevedere lo sviluppo stilistico dell'arte pittorica istruendo un sistema a estrapolare determinate leggi evolutive attraverso l'analisi di grandi database di immagini e la generazione di immagini di nuovi stili temporalmente successivi.” (Arielli, Manovich, *Estetica dell'intelligenza artificiale e il mito antropocentrico della creatività*)
- Scoprendo che le previsioni generate dal sistema rispecchiano le effettive evoluzioni nella storia dell'arte visiva.

E LA CREATIVITA'?

- L'arte generata dall'IA ci lascia incerti al limite della tensione fra possibile e reale, fra desiderio e paura aprendoci alla necessità della ricerca.
- La complessità del processo esclude che chiunque possa essere «artista».
- Quale è il ruolo dell'autore e come interpretare la creatività?
- Due sono gli ambiti di ricerca:
 1. Come intendere l'uso dell'IA da parte dell'autore
 2. Come interpretare l'autonomia dell'IA nella generazione delle immagini.
- Entrambe ruotano attorno alla creatività.

CREATIVITÀ

Come intendere la creatività?

TESTARE IL VALORE ESTETICO DELL'ARTE IA?

- Gli strumenti concettuali consueti servono?
- Test di Turing:
 - *Considerazioni di fatto*: opere generate con IA hanno vinto premi artistici (Sony World Photography Awards) e (Colorado State Fair).
 - *Frame*: il giudizio varia a seconda della cornice in cui l'opera è presentata.
 - *Considerazioni teoriche*: Wittgenstein suggeriva che il Test di Turing servisse più a verificare quanto meccanico fosse l'uomo e non tanto quanto umana fosse la macchina.

TESTARE IL VALORE ESTETICO DELL'ARTE IA?

- Test di Ada Lovelace, intitolato alla memoria di Ada Byron Lovelace e proposto come strumento di valutazione della creatività nelle macchine.
- Un agente artificiale A, progettato dall'essere umano H, supera il Test di Lovelace se e solo se:
 - A produce un output o;
 - O non può essere spiegato da H come risultato diretto della progettazione di A, dei vincoli imposti o degli input forniti;
 - O è considerato un artefatto valido e di valore (ad esempio artistico, scientifico, matematico) da giudici competenti.

TESTARE IL VALORE ESTETICO DELL'ARTE IA?

- Cambiare l'uso del termine “intelligenza”:
- Si definisce “Intelligente” e “creativa” la soluzione di un problema la cui logica sottostante non è stata ancora scoperta o formalizzata
- Una volta esplicitata e formalizzata non è più tale.
- Le “macchine pensanti” rivelano qualcosa di noi e non tanto della macchina in sé stessa.
- L'intelligenza non è una proprietà ma l'apertura a problemi e orizzonti ignoti.
- E la creatività?

TESTARE IL VALORE ESTETICO DELL'ARTE IA?

- Da Arielli e Manovich:
 - “perché l’arte è considerata per antonomasia un dominio dell’uomo e la sua difficile gestione e complessità si è mostrata per lungo tempo non suscettibile a riduzioni algoritmiche”;
 - l’idea di creatività pura ha “origine da un’esaltazione dell’autonomia individuale che si è affermata solo nella modernità”.
- L’IA ci tocca dove non dovrebbe.

LA «CAPACITÀ NEGATIVA»

Con Dilke abbiamo avuto una discussione, o meglio una disquisizione su vari temi; parecchie cose d'un tratto si sono combinate nella mia testa, e ho capito qual è la qualità che ci vuole per fare un Uomo di successo, in particolare in Letteratura, qualità che Shakespeare possedeva in massimo grado; intendo dire la *Capacità Negativa* e cioè quando un uomo è capace di essere nell'incertezza, nel mistero, nel dubbio senza l'impazienza di correre dietro ai fatti e alla ragione.

K. Keats, *Lettere sulla poesia*, «A George e Thomas Keats, Hampstead domenica 21 dicembre 1817», Feltrinelli, 2016

KEATS

- «La capacità di essere nell'incertezza, nel mistero, nel dubbio senza l'impazienza di correre dietro ai fatti e alla ragione»
- Restare in una «quasi conoscenza»
- Libro tibetano dei morti: *Bardo* ovvero «intervallo», termine composto da due sillabe: Bar ("nel mezzo" o "fra") + Do ("due" inteso come due punti, due situazioni o due stati)
 - il bardo non è semplicemente un "luogo", ma uno stato di coscienza. È lo spazio temporale e psicologico che si apre quando una situazione strutturata finisce e quella successiva non è ancora iniziata.

KEATS

- Possibilità immaginale: diventare possibilità con un processo che non è solo intellettuale.
- I dati vengono trasformati in uno spazio latente, dove il modello ne cattura le regolarità; la classificazione avviene poi su queste rappresentazioni, e sia nuovi dati sia nuovi prompt possono modificare quali strutture il modello rende evidenti o privilegia.
- La creatività sembra essere un fatto «totale» ovvero non ascrivibile a una sola sostanza (spirituale o materiale) ma alla rete relazionale complessiva che si realizza in una variante qui e ora.

CAPACITA' NEGATIVA E IA

- Arte non imitativa.
- Gli errori mettono in discussione i modi rappresentativi consueti.
- Abbandonare abitudini percettive e aprirsi al libero gioco delle facoltà.
- Si lavora su frammenti digitali che vengono ricomposti.
- Testi producono più immagini.
- IA cerca di vedere le cose dal punto di vista degli oggetti: revisione degli oggetti.
- Per rompere l'ordine non basta.
- La strana e a tratti inquietante arte dell'IA potrebbe essere una specie di possibilità che schiude nuovi orizzonti di ragionamento e di originalità non ancora scoperti nei nostri pensieri.

Sofia Crespo, *Shared Moments of Observations*.

PIGMALIONE E IA

- L'effetto Pigmalione è spesso citato quando si tratta di IA.
- Crawford: *Né intelligente, né artificiale. Il lato oscuro dell'IA.*
- Manovich: riconoscere l'agentività propria dell'IA.

BIBLIOGRAFIA

- E.Arielli, L. Manovich, *Estetica dell'intelligenza artificiale e il mito antropocentrico della creatività*, collana "Sinapsi" della rivista Nodes, 2024.
- E.Arielli, L. Manovich, *Estetica artificiale. IA generativa, arte e media*, Luca Sossella Editore, marzo 2026.
- Alice Barale, *L'arte dell'intelligenza artificiale: parole chiave filosofiche*, Jaca Book, 2024, Milano

A photograph of a staircase with a black overlay box containing text. The background shows the concrete steps and walls of a staircase, with a black rectangular box overlaid on the right side. The word "GRAZIE!" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below it is a thin red horizontal line, and then the name "LESLIE CAMERON CURRY" is written in smaller, white, sans-serif capital letters.

GRAZIE!

LESLIE CAMERON CURRY