

IM120 ARTIFICIAL LIFE ART

BLOK3

Východiská a perspektívy umenia umelého života

PS 2017, TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ

Mgr. Martina Ivičič

3.BLOK

- 1. Atribúty ALA:

- *PERFORMATIVITA*
 - *Controlled randomness (princípy kontroloowanej náhody)*
 - *Emergencia*
 - *Feedback loop*
- *NEPREDVÍDATEĽNOSŤ*
- *PROCESUÁLNOSŤ*
- *MUTÁCIE*
- *EVOLÚCIA*

- 2. Estetické kategórie digitálneho umenia akcentované v ALA

- 3. ALA z hľadiska použitých médií:

- Radan Wagner: Neočekávané náhody.
Třicet rozhovorů o umění. Lidové noviny 2010

[NE]očekávané náhody

Náhoda? Rôzne interpretácie v histórií

- Carl Gustav Jung: Synchronicita
 - (gr. *synchronous*, *syn-*, "with," *chronos*, "time")
 - *pričinne nevysvetlitelné (akauzálné) stretnutie dvoch alebo viacerých udalostí v čase, ktoré tým na úrovni prežívania subjektu získavajú určitý význam.*
- Paul Kammerer : Serialita (*Das Gesetz der Serie 1919*)
 - *Nenáhodná nekauzálna postupnosť prepojená určitými vlnami seriality*
- Arthur Koestler (Artúr Kösztler) Koincidencia (*The Roots of Coincidence, 1972*)

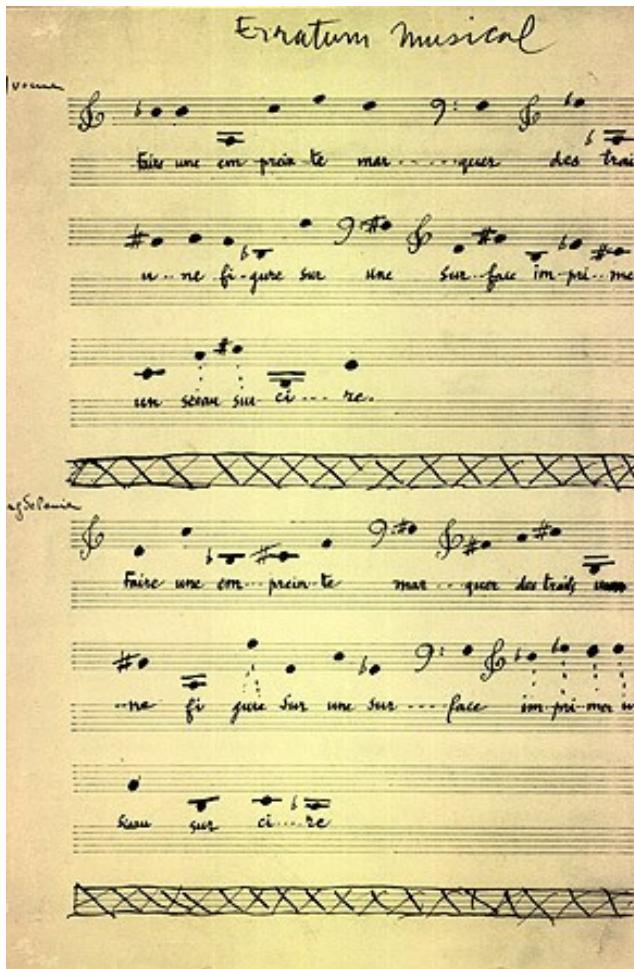
Hráči s „analógovou náhodou“

W.A. Mozart: Musikalisches Würfelspiel 1787

Dice Game , CONTROLLED RANDOMNESS

Marcel Duchamp: Erratum Musical 1934

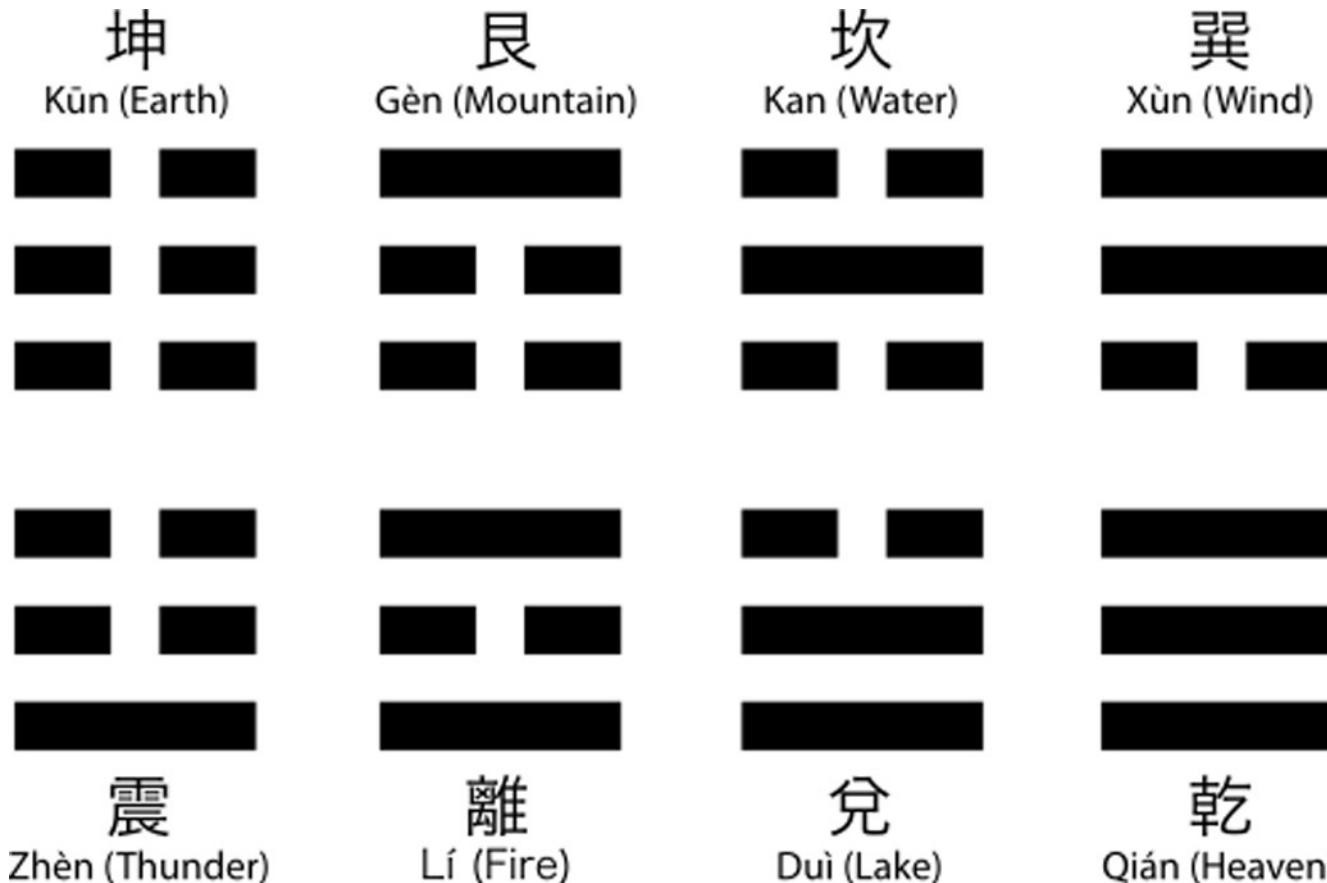

http://www.toutfait.com/issues/issue_1/Music/erratum.html

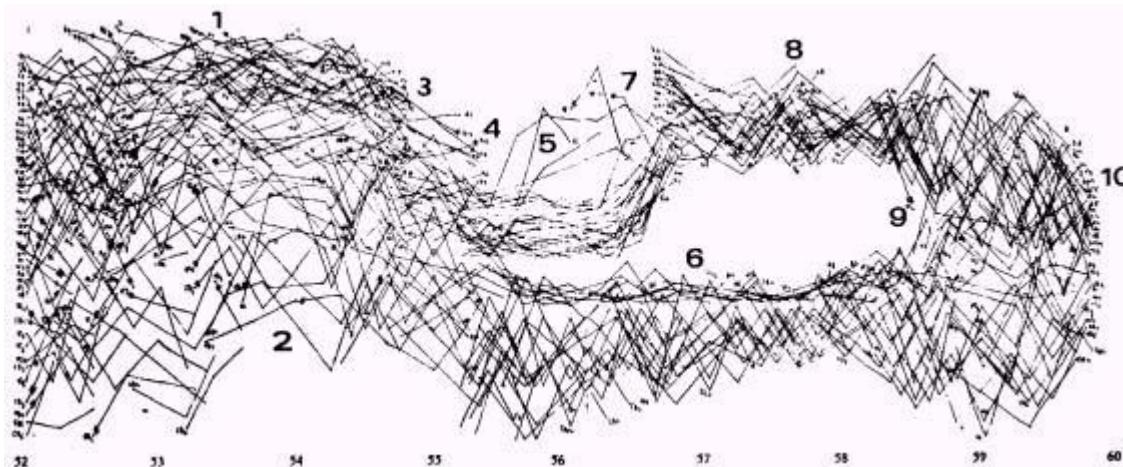
<https://thebrickinthesky.wordpress.com/2012/07/18/mozart-musikalisches-wurfelspiel-mozarts-musical-dice-game/>

J.Cage: I-Ching Music of Changes (1951)

https://www.youtube.com/watch?v=B_8-B2rNw7s

Iannis Xenakis: stochastická hudba 1954

<http://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI>

Hans Arp:

- Collage with Squares
Arranged according
to the Laws of Chance

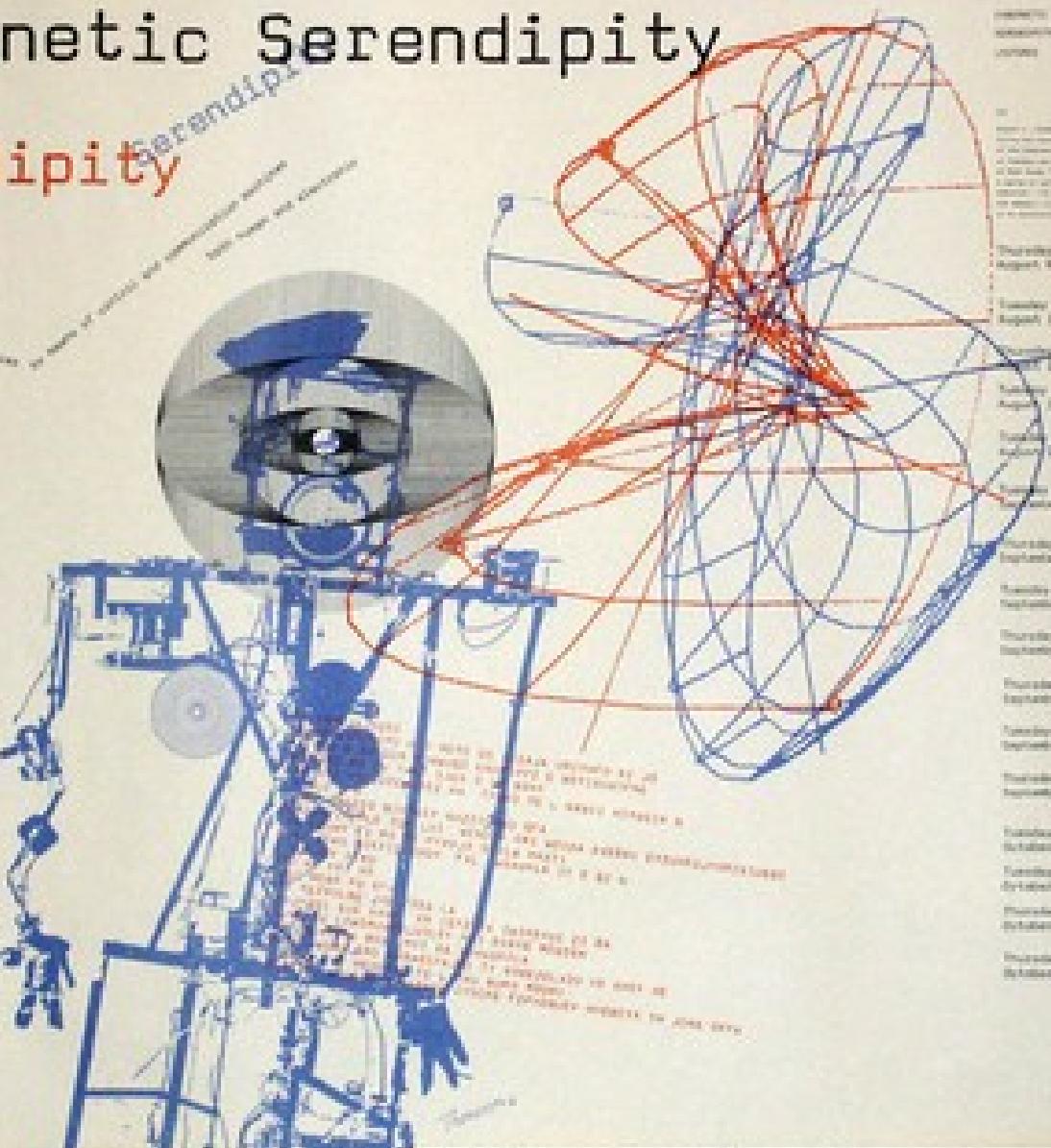
1917 Torn-and-pasted paper
and colored paper on
colored paper,
(48.5 x 34.6 cm)

Cybernetic Serendipity

Serendipity

↳ [View page](#)

↳ [View page](#)

↳ [View page](#)

↳ [View page</](#)

- **1968 ICA LONDON: Cybernetic Serendipity** (communication and control in animal and machine)
- Jasia Reichard princíp náhody pripojila k vrodenému šťastiu/ šťastnej náhode
- všetky vystavené práce spájajú práve princíp náhody
- Horace Walpole v roku 1754: Legenda o troch princoch zo Serendipu (Cejlón)

Atribúty ALA:

Performativita

- *Controlled randomness*
- *Emergencia*
- *Feedback loop*

Controlled randomness

- Náhoda
- Pseudonáhoda
- Kontrolovaná náhoda

emergencia

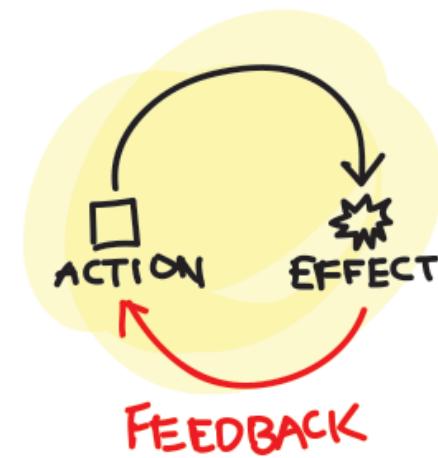
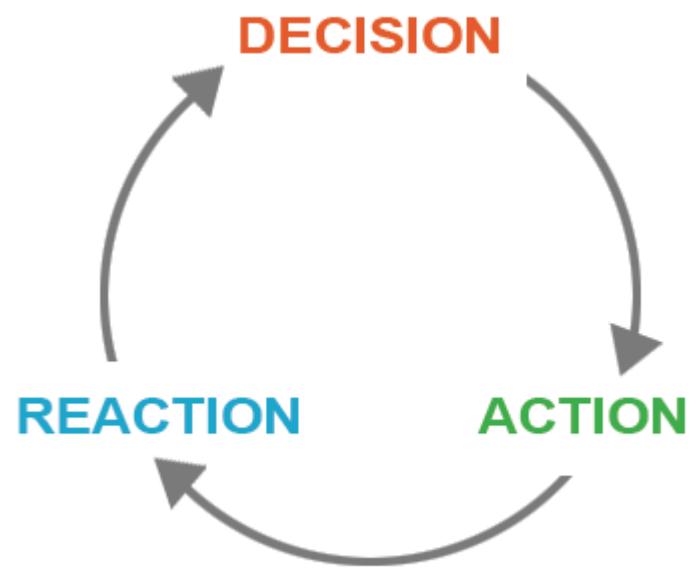
- -klúčový aspekt AL je definujúcou vlastnosťou zložitých systémov.
- emergence (vznik, vznikanie)
- Pojem *Emergencia* sa udomácnil v publikáciách z oblasti umelého života, biológie, štatistickej fyziky, multiagentových systémov a neuro a kognitívnych vied.
- proces pri ktorom dochádza k zmene správania na určitej úrovni interakciami na nižších úrovniach.
- Princíp emergencie sa prejavuje, ak vlastnosti celku nie sú len súčtom vlastností jeho časti.

- AL nechápe život ako vlastnosť určitej substancie ale ako model prepojenia, emergencie
- Emergentné správanie je všade tam, kde dochádza k interakcií
- Voda: molekuly H₂O spôsobujú tekutosť vody, avšak individuálne molekuly tekuté nie sú

FEEDBACK LOOP – slučka spätej väzby

- feedback loop // akcia-reakcia
- AL napodobuje tento cyklus tak, že štruktúry inklinujúce k emergencii spravidla už zahŕňajú súbor spätných väzieb, kde výstup zo systému je opakovane posúvaný späť ako vstup.
- Pri opakujúcim sa cyklení sa objavujú malé odchýlky, ktoré sa vracajú do procesu opäť ako vstup, postupne sa zväčšujú, až vedú ku komplexu interakcií a nepredvídaného vývoja (Ray, 1993: 180).

- controlled randomness
 - Emergence
 - feedback loop

Spektákel?

- *A-life art je o procese, o zmene, o excentrickom tvorení umelých svetov a o tvorbe nepoznaného.“*

(Mitchell Whitelaw)

1. Atribúty ALA:

- *performativita*
 - ✓ *Controlled randomness (princípy kontroloowanej náhody)*
 - ✓ *Emergencia*
 - ✓ *Feedback loop*
- **NEPREDVÍDATEĽNOSŤ**
- **PROCESUÁLNOSŤ**
- **MUTÁCIE**
- **EVOLÚCIA**

Nepredvídateľnosť

- Súvisí s generatívnym charakterom v umení. Použitie "Umelej DNA" definuje generatívny prístup k umeniu so zameraním na výstavbu systému, ktorý je schopný generovať nepredvídateľné udalosti.
- Tento prístup je príbuzný "emergencií".
- Margaret Boden a Ernest Edmonds si všimli použitie termínu "generatívne umenie" v širšom kontexte automatizovanej počítačovej grafiky v roku 1960, keď začali vystavovať Georg Nees a Frieder Nake generatívne diela v umeleckom kontexte v roku 1965.

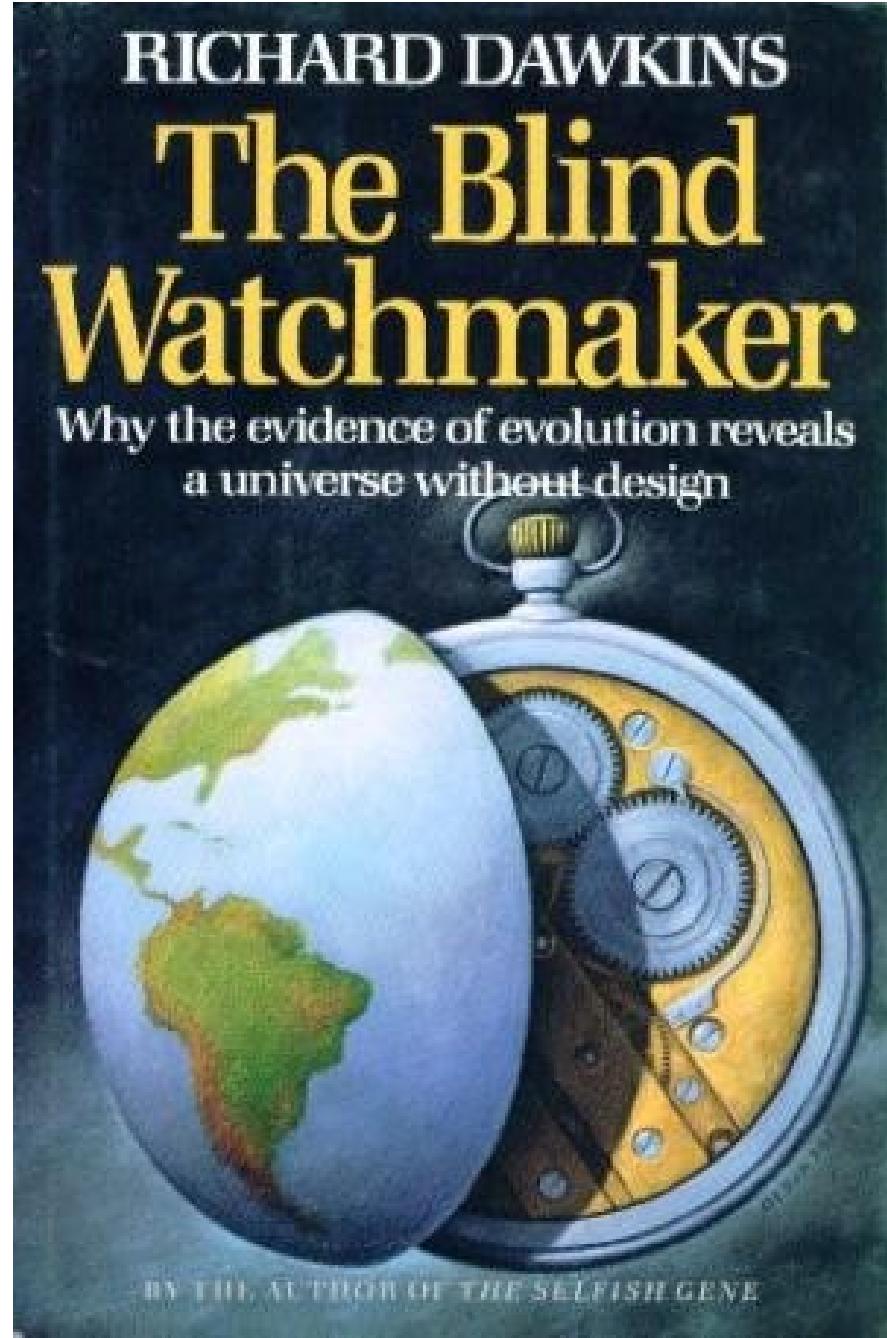
Procesuálnosť

- Kľúčový je aspekt času/trvania.
- Procesuálne umenie zahŕňa opakujúce sa emergentné javy v reálnom čase.
- *Processual Art is certainly touching upon concepts of generativity, artificial life, software art - but it does not stay on this technological level, but also includes the creation of larger human systems/processes.*

MUTÁCIE

- Mutácie sú základným predpokladom pre evolúciu.
- Tým pádom aj pre generovanie nových skupín a jedincov

Richard Dawkins:

Biomorph Land

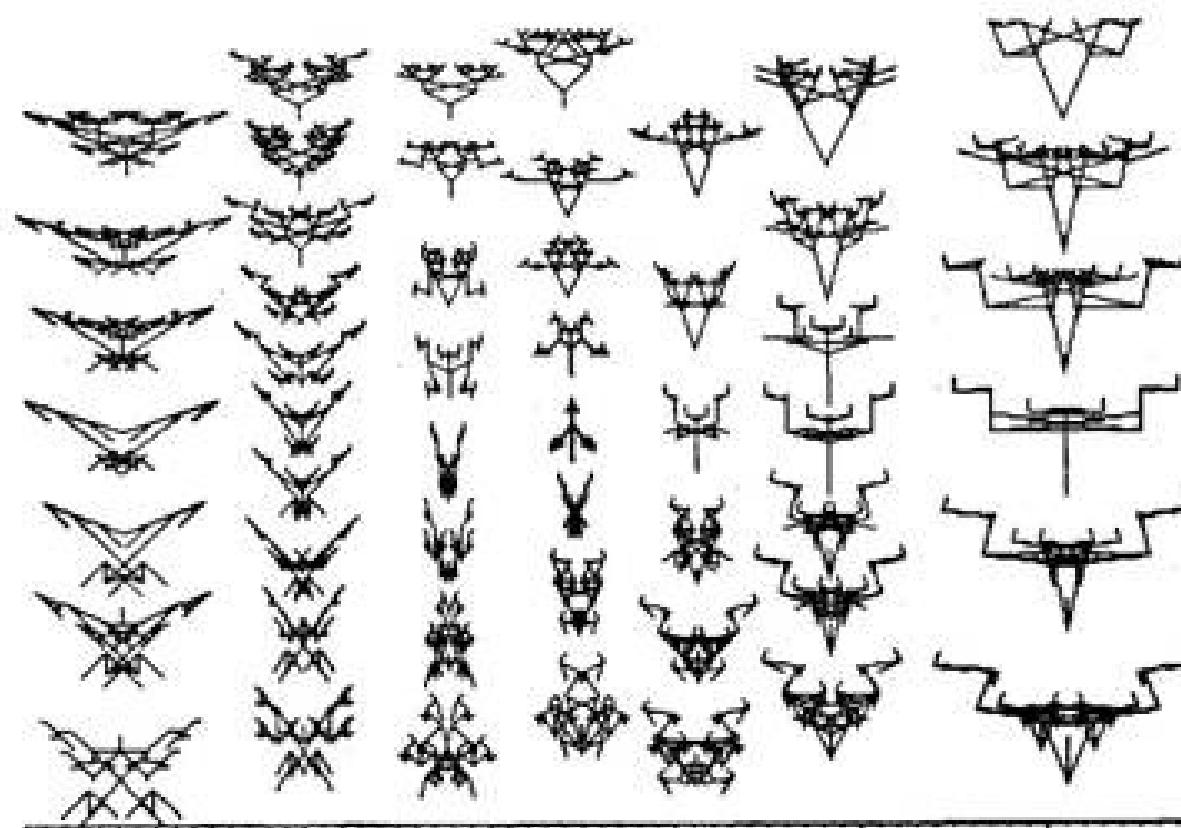
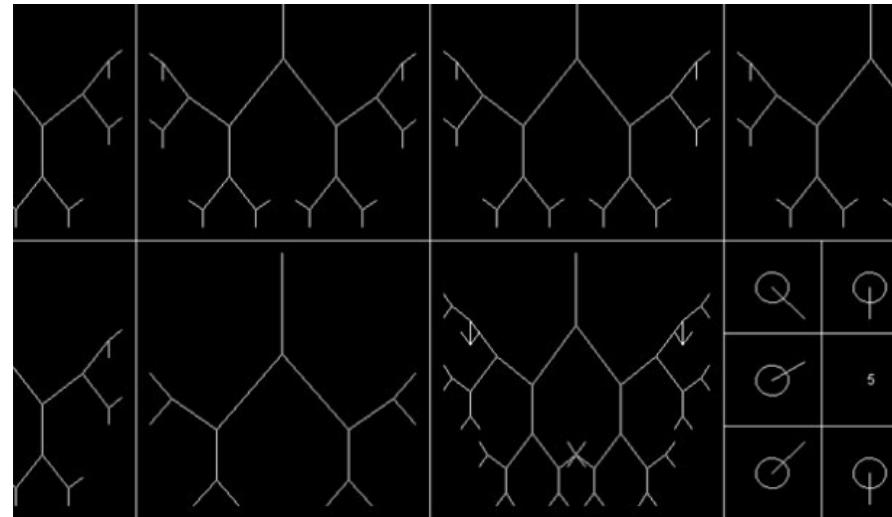

Figure 8

Richard Dawkins

- *The Blind Watchmaker* (1986, česky 2002)
- **Biomorph Land**
- Biomorph sa vyvíja na základe neprirodzeného výberu
- <http://www.youtube.com/watch?v=oEjZw7A3ii8>

UMELÁ EVOLÚCIA V UMENÍ

- *"The artist becomes a god, creating an Eden in which surprising things will grow."*

(Kevin Kelly, Wired)

Evolúcia a jej význam

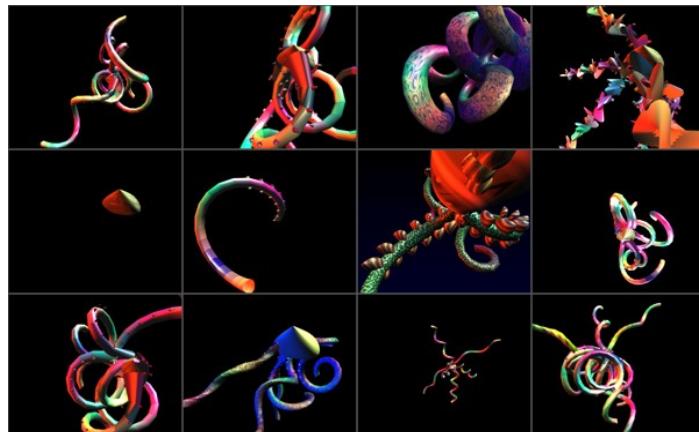
- Evolúcia – dôležitá pre vývoj života
- má nezastupiteľnú úlohu aj v AL, kde prebieha bez ľudského zásahu
- poskytuje možnosť prispôsobenia sa dynamickému prostrediu / simuluje adaptívnosť prírody

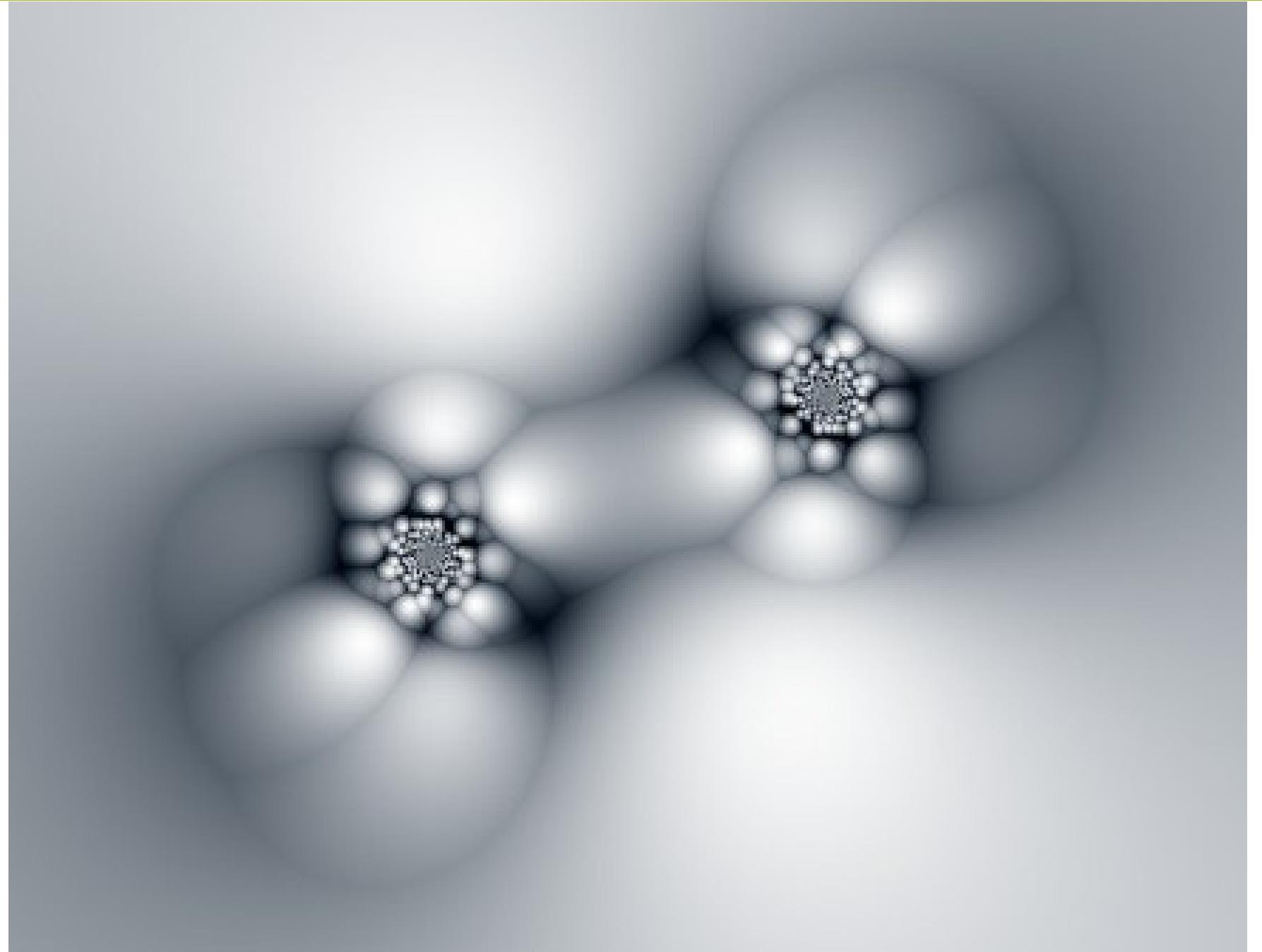
Evolučné umenie:

- Disciplína generatívneho umenia
- Evolutionary art (zásah človeka/ estetický výber)
- Počiatočná fáza ALA:
- Simulovanie jednoduchej evolúcie generovaním estetických objektov
- umelec môže ovplyvňovať vývoj diela pomocou (estetického) výberu, ktorý je analógiou k prírodnému výberu

Karl Sims

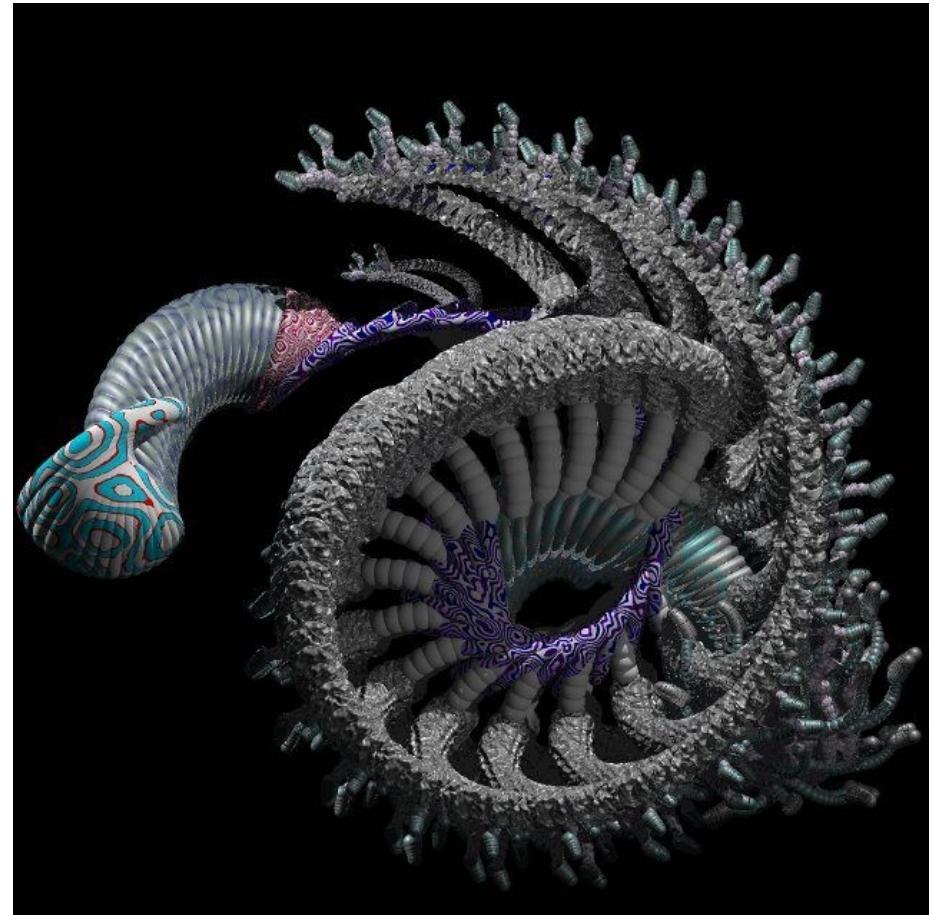
- *Genetic Images* (1991)
- „survival of the prettiest“
- <http://vimeo.com/7723361>
- <http://www.karlsims.com/julia.html>
- <http://www.karlsims.com/noise.html>

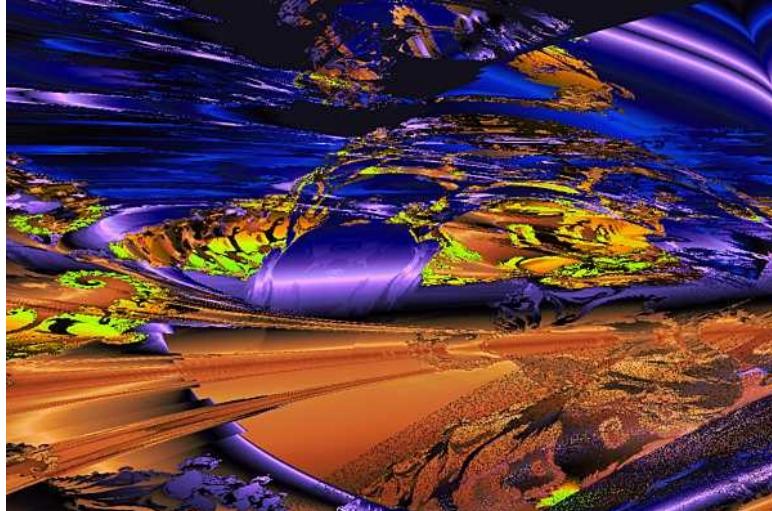

Organic art

- William Latham +
- Steven Todd
- **MUTATOR**
- Mutator simuluje dedičnosť tvarov, teda nový tvar dedí vlastnosti rodičov.
- <http://www.youtube.com/watch?v=AN6ngsckRZs>
-

Steven Rooke

Evolving 2D Artifacts :

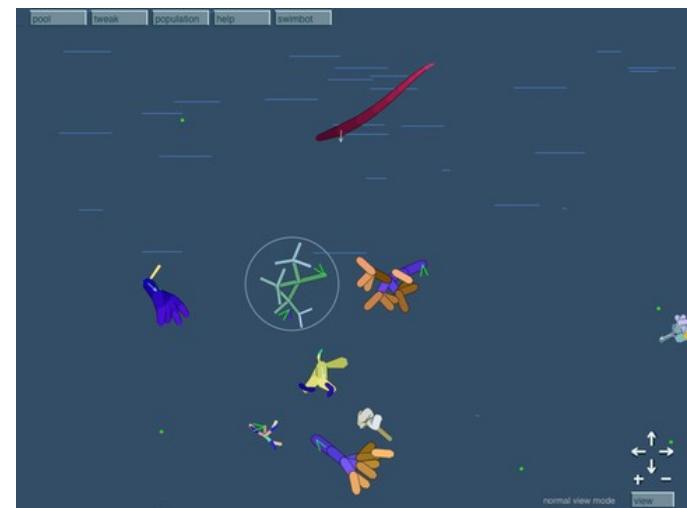
The Crossing", IRIS Somerset print, 1998

[Genetic evolutionary art process:](#)

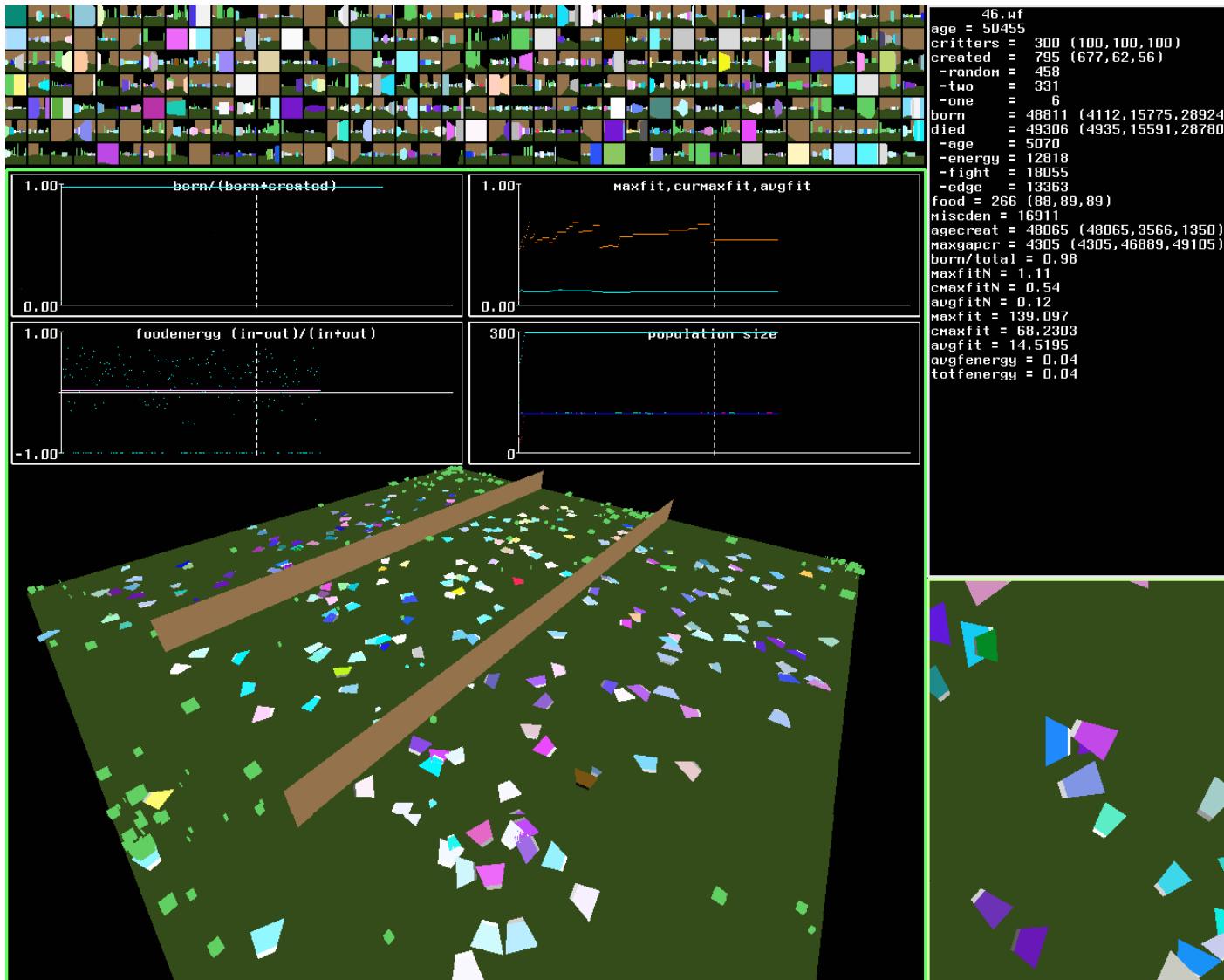
<http://srooke.com/process.html>

Jeffrey Ventrella

- Darwin Pond :Artificial Life Simulation
- <http://www.jjventrella.com/>
- <http://www.youtube.com/watch?v=f2CpcB5R-fo>
- Gene Pool (1996)
- <http://www.youtube.com/watch?v=X9D7Fx8cOk>

Polyworld 1994

Larry Yaeger

- Polyworld 1994
- „*PolyWorld may serve as a tool for investigating issues relevant to evolutionary biology, behavioral ecology, ethology, and neurophysiology*“
- https://www.youtube.com/watch?v=aWqQVg_57HE

List of genes in organisms of PolyWorld

- size
- strength
- maximum speed
- ID (green coloration)
- mutation rate
- number of crossover points
- life span
- fraction of energy to offspring
- number of neurons devoted to red component of vision
- number of neurons devoted to green component of vision
- number of neurons devoted to blue component of vision
- number of internal neuronal groups
- number of excitatory neurons in each internal neuronal group
- number of inhibitory neurons in each internal neuronal group
- initial bias of neurons in each non-input neuronal group
- bias learning rate for each non-input neuronal group
- connection density between all pairs of neuronal groups and neuron types
- topological distortion between all pairs of neuronal groups and neuron types
- learning rate between all pairs of neuronal groups and neuron types

Primitive behaviors of organisms in PolyWorld

- • eating
- • mating
- • fighting
- • moving
- • turning
- • focusing
- • lighting

Christa Sommerer a Laurent Mignonneau

- „priekopníci v používaní nových rozhranií, ktoré spolu s *artificial life* začali novú kapitolu v *histórií interaktivity*“ (Oliver Grau)
- Od r. 1992 pracujú na koncepte „*Art as a Living System*,“
- *A-volve 1993*

A-volve 1993

<http://www.youtube.com/watch?v=cZ3v1jcCXmk>

<http://vimeo.com/7723546>

A-volve 1993

- „*Tvorba už nie je chápaná ako výraz umelcovej vlastnej kreativity či génia, ale stáva sa skutočným dynamickým procesom ktorý vyjadruje interakciu medzi divákom, jeho vedomím a evolučnou dynamikou a zložitými procesmi diela*“
- (Sommerer-Mignonneau 1999)

GENMA (1996)

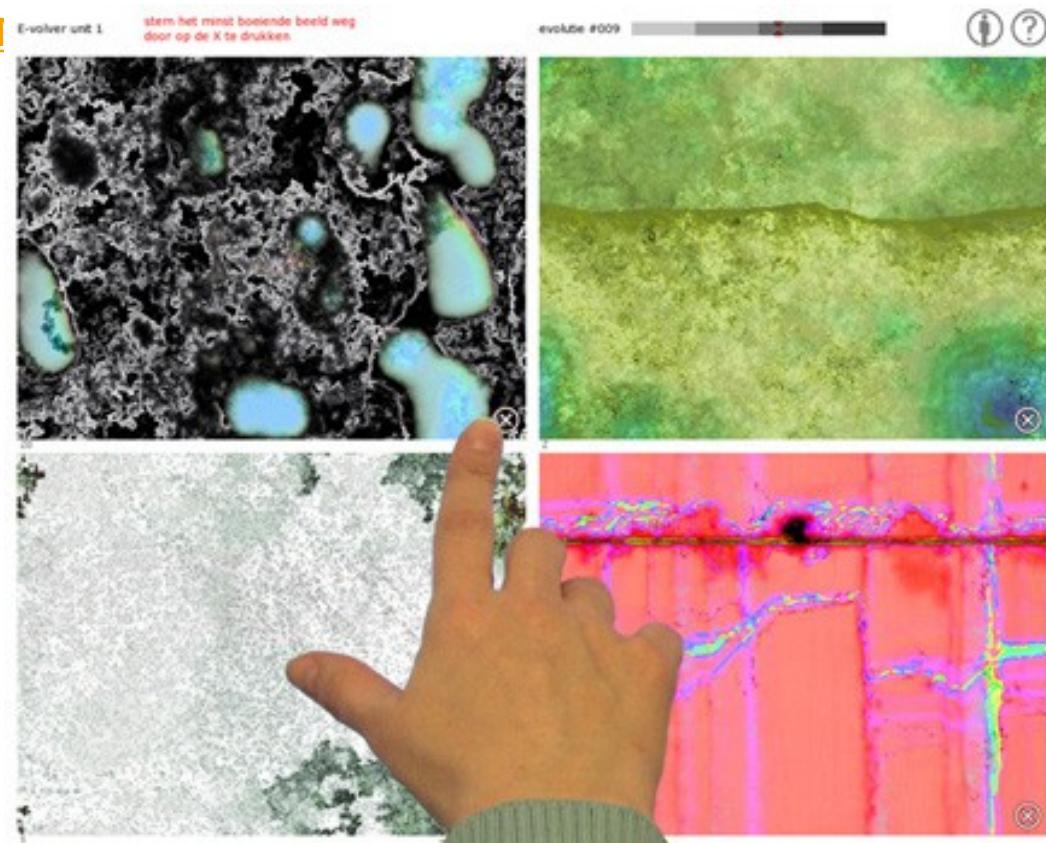
- Genetický manipulátor
- genetický kód umožňuje manipulovať s virtuálnym génom v reálnom čase.

- *a-life art už nie je statickým preddefinovaným objektom, ale stáva sa „procesuálnym živým systémom“.*
- SOMMERER, Christa – MIGNONNEAU, Laurent (1999). *Art as a Living System in Art@Science*.
- <https://www.youtube.com/watch?v=TZoR2SXavtg>

Erwin Driessens a Maria Verstappen

- *Evolver* (2006)
- Generatívny softvér „image cultivating machine“
- <http://notnot.home.xs4all.nl/E-volverLUMC.html>

Komerčné využitie:

- Evolvotron
- <http://www.bottlenose.demon.co.uk/share/evolvotron/gallery.htm>
- ArtMatic
- <http://uisoftware.com/artmatic/indexAMVY.php>
- Kandid
- http://kandid.sourceforge.net/galFavorites_1.html

- programy nám sprostredkujú nové umělecké formy
- produkujú celú genealogiu estetických výstupov
- Všetky vygenerované formy sú od seba vždy odlišné
- sú jedinečné, vždy v závislosti od stanovených pravidiel

2. Estetické kategórie digitálneho umenia v ALA

- Mark Hansen : *digitálne modifikovanie*
 - digitálne spracovávanie v otvorenom autonómnom „informačnom kozme“ mimo analógu.
 - Infosféra
-
- HANSEN, Mark Boris Nicola (2004). *New Philosophy for New Media. Cambridge: The MIT Press*

- Somerrer – Mignoneau:
- „umenie sa stáva „procesuálnym živým systémom“
- Umenie ako spletité vzťahy a interakcie reálnych a virtuálnych entít

ESTETICKÉ KATEGÓRIE

- Virtualita
- Fluidita
- Adaptibilita
- Otvorenost'
- Procesuálnosť
- Sietovateľnosť
- Reprodukoveľnosť
- LANDOW, George P. (1995). *Hypertext as a Collage-Writing*. In: Peter Lunenfeld (ed.) *The Digital Dialectic*. New Essays on New Media. Cambridge: The MIT Press.

ESTETICKÉ KATEGÓRIE

- neukončenosť alebo neuzavretosť
- LUNENFELD, Peter (1995). *The Digital Dialectic, New Essays on New Media. Cambridge: The MIT Press*

- „*Moja práca je telom softvéru s nespočítateľnými revíziami, ktoré sa rozrastajú k novým inšpiráciám, zahaľujú sa a odhadzujú staré.*
- *Dielo sa vyvíja s každou čiarou pridaného kódu, je neustálou pre-beta verziou, vizualizácie iba nasledujú stream magického kódu, engines nikdy nedospejú k finálnemu osloboodeniu.“*
- DIOSI, Ivor (2003). *Ivor Diosi - virtualna realita a interaktivne instalacie.*
- <http://www.forum.animacia.sk/viewtopic.php?t=595&sid=40937260203481e963630395301c1461>

- „Digitálne médium je zatiaľto najlepšie, na čo som k tomuto účelu narazil“
- Castanedize! : Dingir (1999)
- koncept augmentovanej reality
- Vkročením do priestoru inštalácie je divák zosnímaný a na základe jeho prítomnosti sa
- vo virtuálnom priestore objavujú nové artificiálne organizmy, ktoré reagujú na jeho pohyby. Človek tak môže ovplyvniť ich chovanie a vývoj. Svojim hlasom zároveň divák tieto organizmy „kŕmi“, pretože z jeho hlasu čerpajú energiu pre svoj vývoj.

- „Věřím, že evoluce je universální fenomén. Emergentní evoluční princip se projevuje všude tam, kde se částice jakéhokoliv druhu dostávají do interakce“ I.DIOSI
- http://cargocollective.com/_ID_/dingir-installation-1999-2001

ESTETICKÉ KATEGÓRIE

- Manipulovateľnosť
 - Sieťovateľnosť
 - Zhustňovateľnosť/ Koncentrovateľnosť
 - Komprimovateľnosť
 - Nestrannosť
-
- FELDMAN, Tony (1996). *An Introduction To Digital Media*. London: Routledge.

ESTETICKÉ KATEGÓRIE

- Automatizácia
- Variabilita
- Číselná reprezentácia
- Modularita
- Prekódovanie – trojité fragmentácia (biologický, počítačový a kultúrny pohľad)
- MANOVICH, Lev (2005). *The Language of New Media*. Cambridge: The MIT Press.

3. ALA z hľadiska použitých médií

Autonómny SW

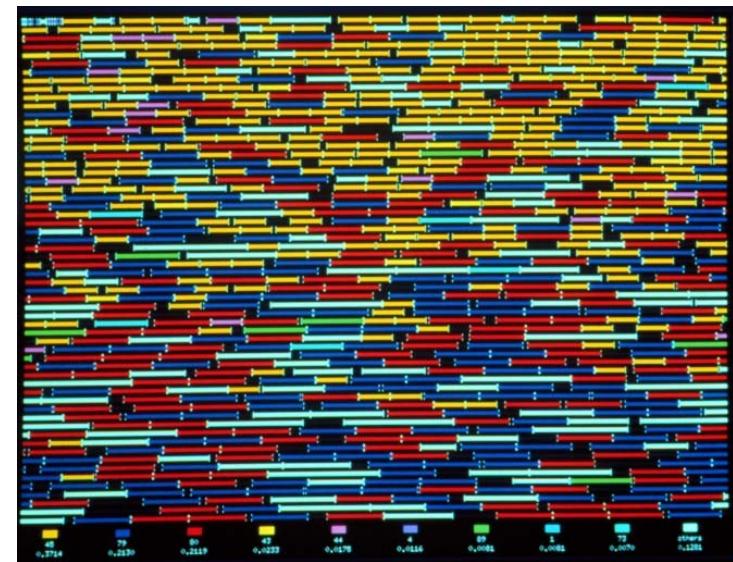
- Natalie Jeremijenko:
- *A-trees* (1999)
- CO₂ senzory
- Závislosť od externého prostredia

Autonómny SW

- Thomas Ray: *Tierra* (1990)
- je prvým príkladom umelej evolúcie založenej na darwinovských princípoch
- simuluje evolúciu prostredníctvom reprodukovateľnej genetickej architektúry

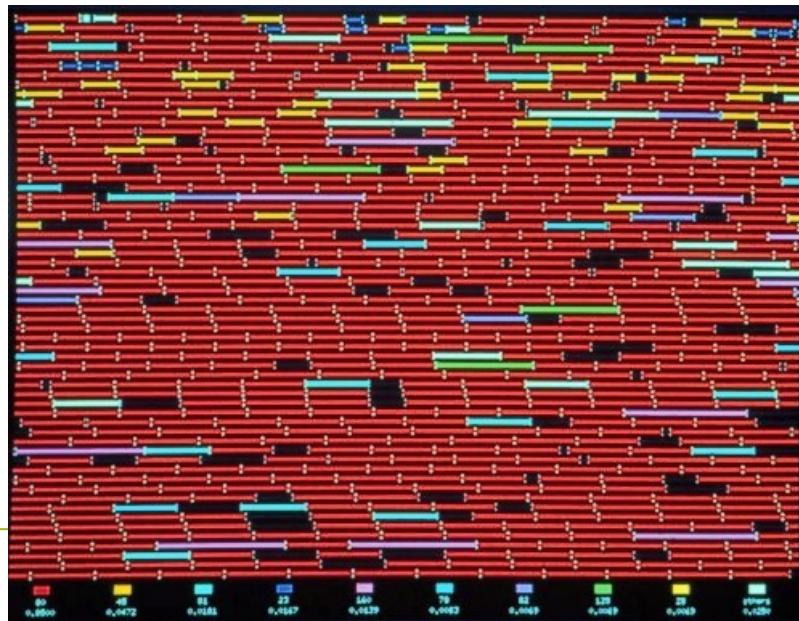
„prírodná umelá evolúcia“

Thomas Ray: *Tierra* (1990)

- Životným prostredím je CPU
- Boj o život predstavuje boj jedincov o operačnú pamäť (soup)
- Kód môže "mutovať" (náhodnými zmenami bitov) alebo sa "rekombinovať" (výmenou častí kódu medzi algoritmami).
- Mutácie ovplyvňujú tú časť kódu, ktorá určuje schopnosť (*fitness*) daného jedinca

THOMAS RAY: *TIERRA* (1990)

<https://www.youtube.com/watch?v=Wl5rRGVDoQI>

<https://www.youtube.com/watch?v=8jd9U8NtzxY>

Digitálne organizmy v systéme Tierra: hostitelia – dlhé červené organizmy (programy), parazity – krátke žlté organizmy (programy), ďalšie farby - iné mutácie pôvodných programov. Zdroj: Tierra

Thomas Ray: *Tierra* (1990)

- „*ide o binárne operácie, ktoré sa transformujú do darwinovského zápasu o prežitie a reprodukciu*“
- „*V Tierra prebieha dráma, ktorá opisuje život, vzostupy a pády rás, niektorých beznádejných, iných víťazných*“
- HAYLES, N. Katherine (1999). *How we Became Posthuman, in Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Ide o rýdzo strojové performance bez ľudských činiteľov, ktoré zdôrazňujú autonómiu procesov a predvádzajú rôzne vlastnosti softvéru, hardvéru či siete. Táto skupina chápe performativitu ako prostriedok, ako ukázať autonómiu strojov“
- KERA, Denisa (2005). *Performativita, emergence a kódy. Entermediale: Festival nových technológií*. In: *Etermultimediale 2.* 1. vyd. 2005. Praha: CIANTo
- <http://www.ciant.cz/index.php/Publikace/View-document/1-Festival-Enter-2005?format=raw&tmpl=component>

Skulptúra/fyzické objekty

- *Erwin Driessens+
Maria Verstappen*
- *Breed (1995–2001)*
- Morfogenetický generatívny
proces

Breed 1.1

These *Breed* models are produced in 2001 with the Selected Laser Sintering technique. This rapid manufacturing technique creates solid, 3-dimensional objects by fusing nylon powder with a CO₂ laser. Each of the object measures 96 x 96 x 96 mm.

Skulptúra/fyzické objekty

- *Tuboid* (2000)
- Počítačová morfogenéza
- a prechod z nemateriálnej do materiálnej formy
- http://notnot.home.xs4all.nl/tuboid/tuboid_youtube.html

Animácie

- Jon McCormack
- *Turbulence* (1994)
- <http://vimeo.com/11038328>

- AEC 2012:
- McCormack: *Fifty Sisters (2012)*
- *zmutované rastliny, ktorých algoritmickým základom sú logá siedmich korporácií silného priemyselného kartelu zvaného „Sedem Sestier“*
- <http://jonmccormack.info/artworks/fifty-sisters/>

- AEC 2012:
- McCormack: **Codeform Creatures**
- Umelý život vygenerovaný z QR kódu na festivalovej vstupenke
- <https://vimeo.com/51434419>

Animácie

- Karl Sims : *Panspermia* (1990)
- *Biotopy vygenerované genetickým algoritmom*
- http://www.dailymotion.com/video/x91mum_panspermia-by-karl-sims-1990_creation

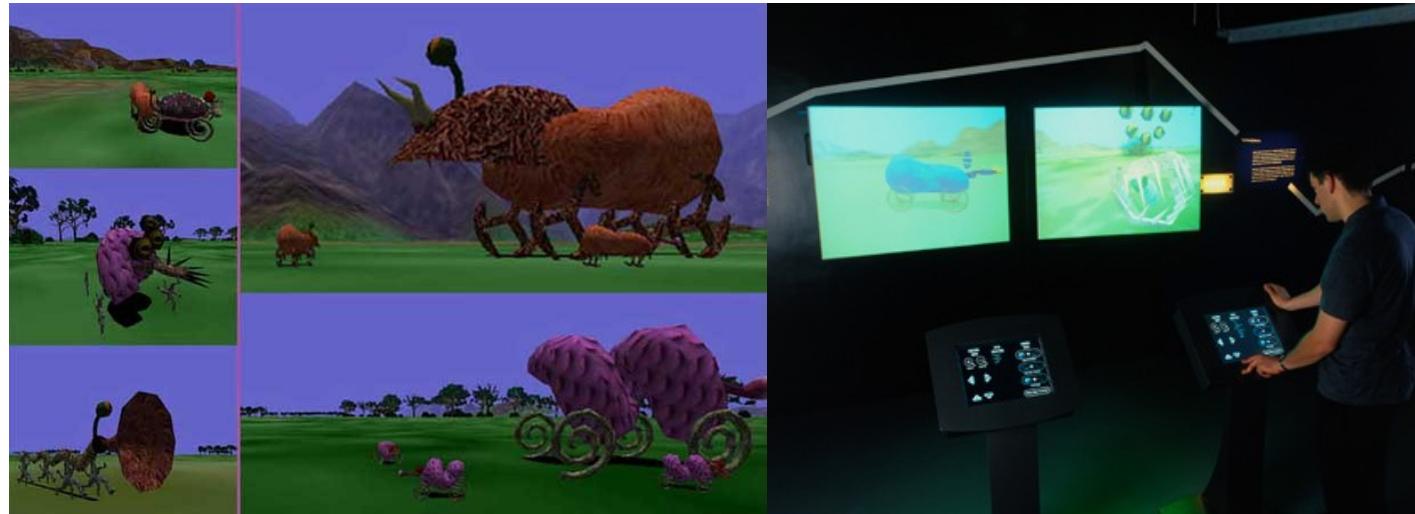

Software art

- Scott Draves: *Bomb* (1995 – 1997)
- „Bomb is a visual parasite. It is also a free, living, software. It provides raw material for further manipulation and creation.“
- http://www.draves.org/bomb/inside_the_bomb.html
- <http://message.sk/abstractarium/bomb/index.html>

Internet

- Jane Prophet a Gordon Selley: *TechnoSphere* (1995)
- real-time simulácia umelého života používala fraktálovú krajinu, na základe definovaných pravidiel a algoritmov
- cca 200.000 entít s jedinečným genofondom

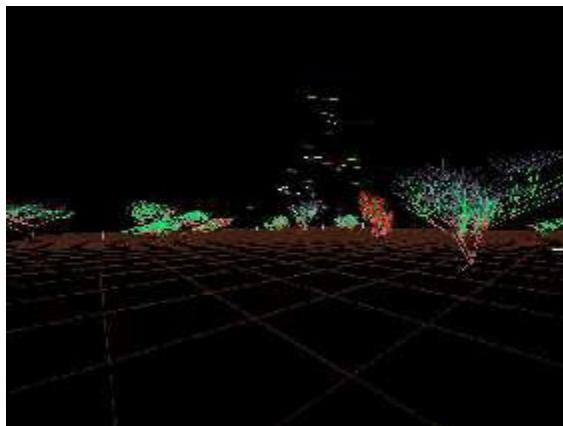

VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY

- Sommerer-Mignonneau: *Trans Plant* (1995-6)
 - interactive computer installation
-
- <https://www.youtube.com/watch?v=gduXrdsQG-w>

SOUND/MUSIC ENVIRONMENTS

- Rob E. Lovell + John D. Mitchell.
- *Eidea –Environment for the Interactive Design of Emergent Art* (1995).
- kombinuje emergentné fenomény umelého života s reálnymi externými vstupmi
- interakcie samostatných entít: vlkov, vtákov, stromov, ktoré rastú do fraktálovej štruktúry (L-systems)
- Všetky entity interagujú v uzavretom ekosystéme.

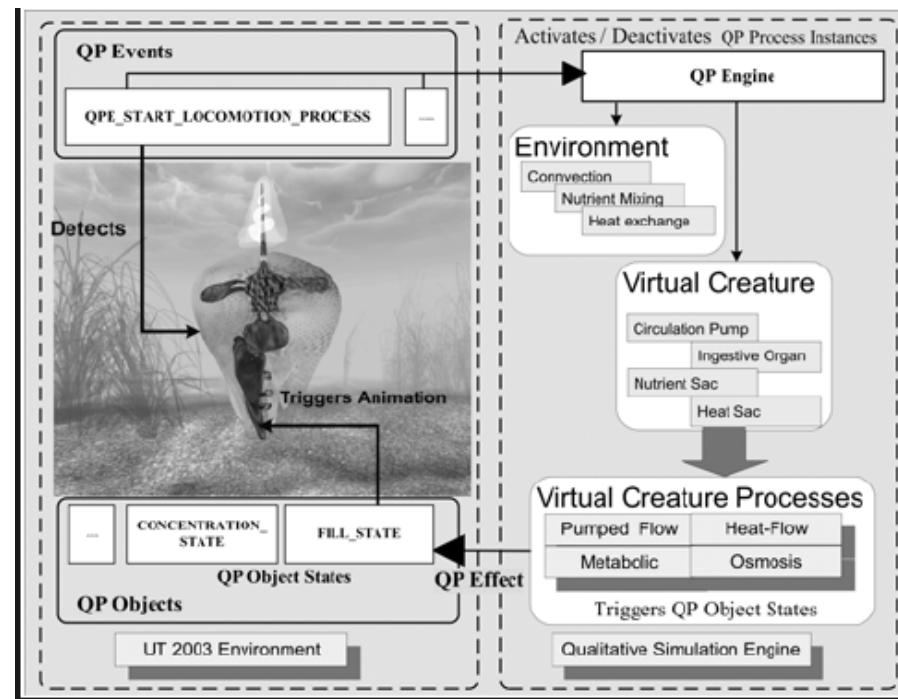
SOUND/MUSIC ENVIRONMENTS

- *Jon McCormack: Evolving Sonic Ecosystem EDEN (2004)*
- <http://vimeo.com/11032248>

3D modeling

- Louis Bec:
Diaphaplanomena
- <http://www.festival-enter.cz/2005/?id=prg&nid=93&nlang=1>
- artifičiálny živočích v tvare amfory (interaktivita vo VR)
- *Vizualizačné prostredie + simulačný engine*
- *Scientifique de Recherche Paranaturaliste*
- výskum nových zoomorfných foriem komunikácie medzi umelými a živými druhami
- Vilém Flusser:
“*Vampyroteuthis infernalis*”

Louis Bec: Diaphaplanomena

- Pri procesoch modelovania v jeho podaní ustupujú princípy biomimetiky pred umelecko-technologickou chimerizáciou,
- ktorej „produkty“ sú obdarené umelým životom: vyvíjajú sa, komunikujú s prostredím a dokonca sa naň adaptujú“ (Enter 2005).

Responsive environment

- Autorom tohto termínu je Myron Krueger, ktorý v 70-tych rokoch medzi prvými vytváral reagujúce prostredia ako *Videoplace* (1975) alebo *Metaplay* (1970)
- <https://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo>

- 1. Atribúty ALA:
- *PERFORMATIVITA*
 - *Controlled randomness (princípy kontrolovanej náhody)*
 - *Emergencia*
 - *Feedback loop*
- *PROCESUÁLNOSŤ*
- *NESTABILITA*
- *MUTÁCIE*
- *EVOLÚCIA*
- 2. Estetické kategórie digitálneho umenia akcentované v ALA
- 3. ALA z hľadiska použitých médií:
- *inštalácie, animácie, internet art, VR a AR, zvukové a hudobné environmenty...*