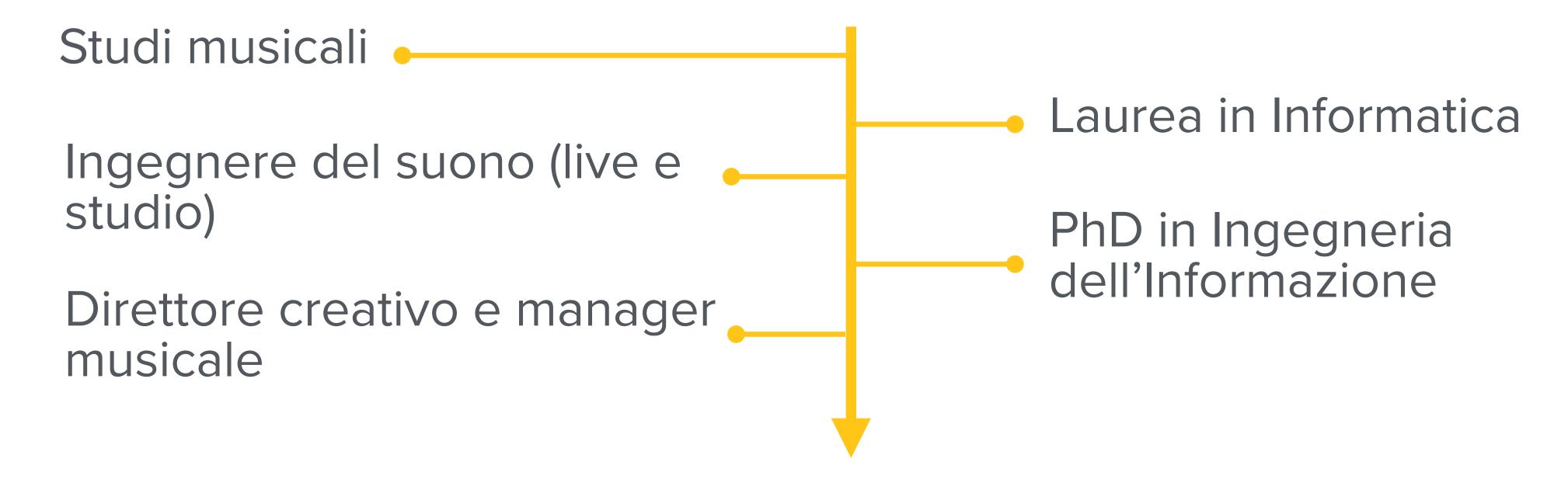


INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NUOVA RISORSA PER I CREATIVI

MASSIMILIANO ZANONI

I LIKE MUSIC AND I LIKE TECHNOLOGY, BUT MOST OF ALL I LIKE THEIR COMBINATION

ABOUT ME



Insegnamento e ricerca in Creative Computing e Music Information Retrieval al Politecnico di Milano

Co-fondatore di COESIONI

L'innovazione tecnologica sta rivoluzionavano il nostro modo di vivere, di concepire le relazioni, il lavoro, il mondo ... e forse anche l'uomo

L'Al sta entrando in tutti i campi della nostra vita ... o quasi

macchine a guida autonoma

medicina

content recommendation

applicazioni militari

marketing

finanza

industria musicale

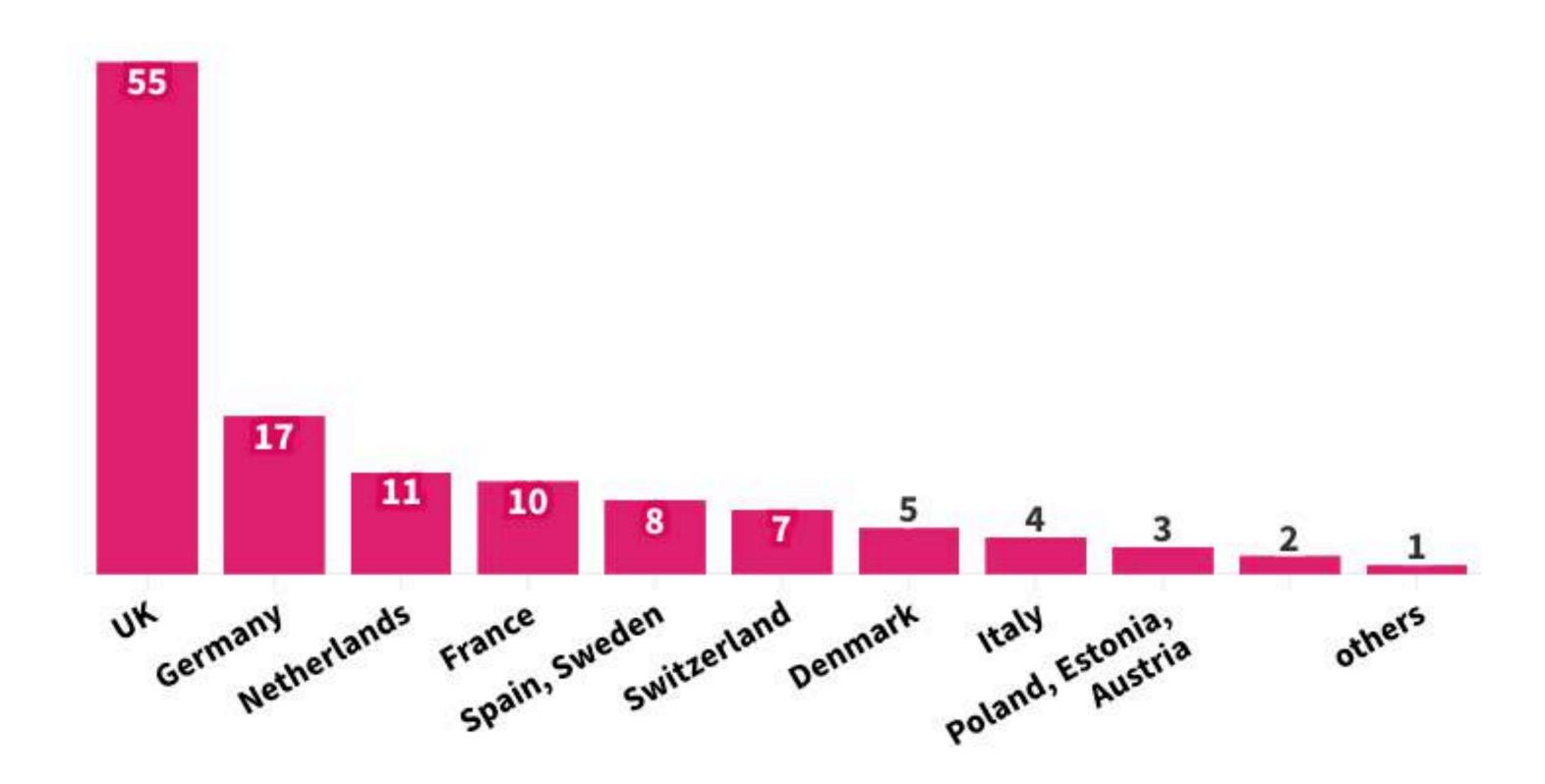


Nel 2021 sono stati investiti \$125.4 miliardi Nel 2021 sono state fondate 1,669 startup Al

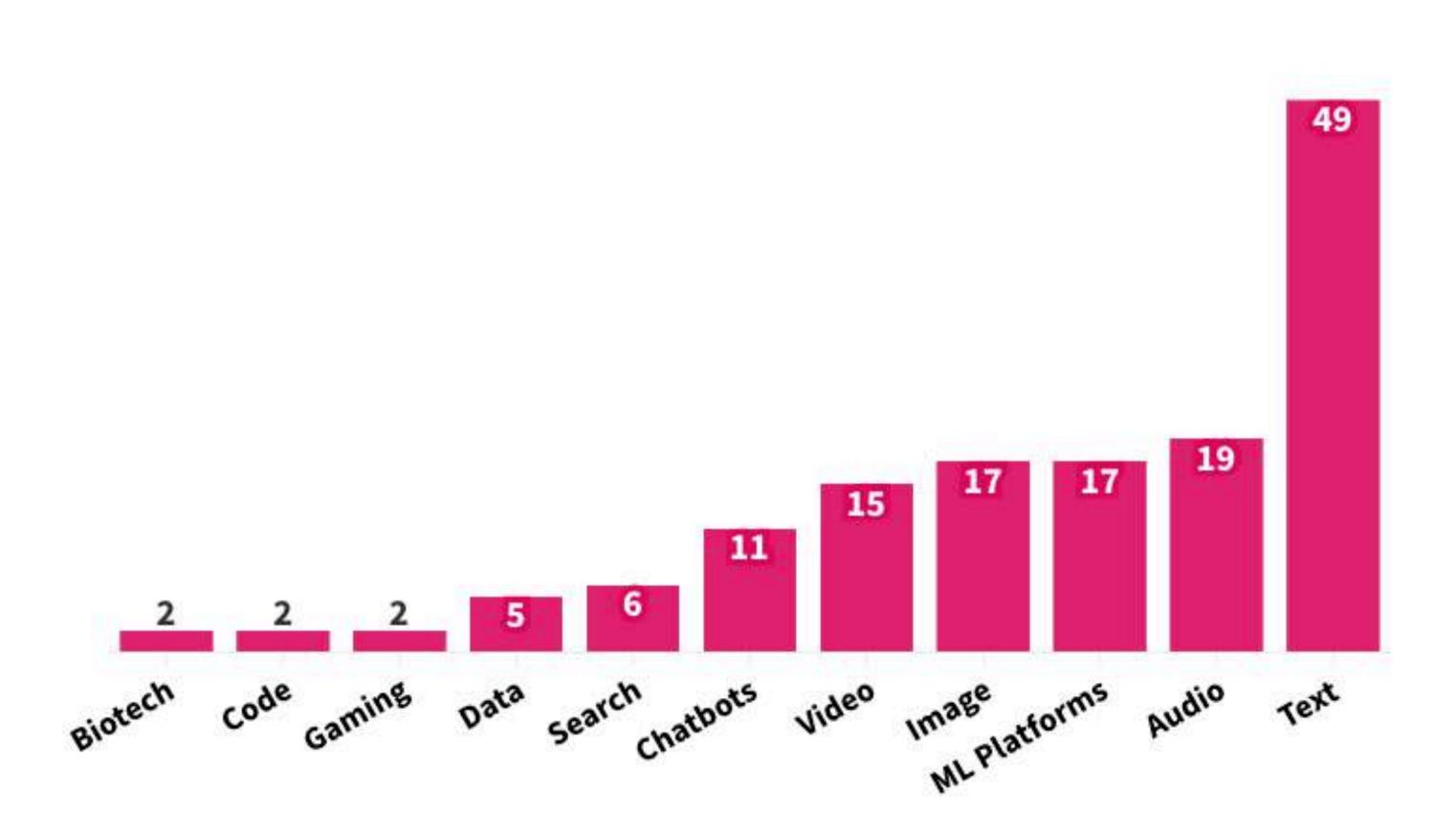
Al sta trasformando anche l'industria creativa. Il 70% di un campione di agenzie di comunicazione in USA ha dichiarato che userà l'Al come base per la generazione dei contenuti testuali e visivi per i social

https://app.dealroom.co/lists/33530

Startup creative Aloggi in Europa



Startup creative Aloggi in Europa

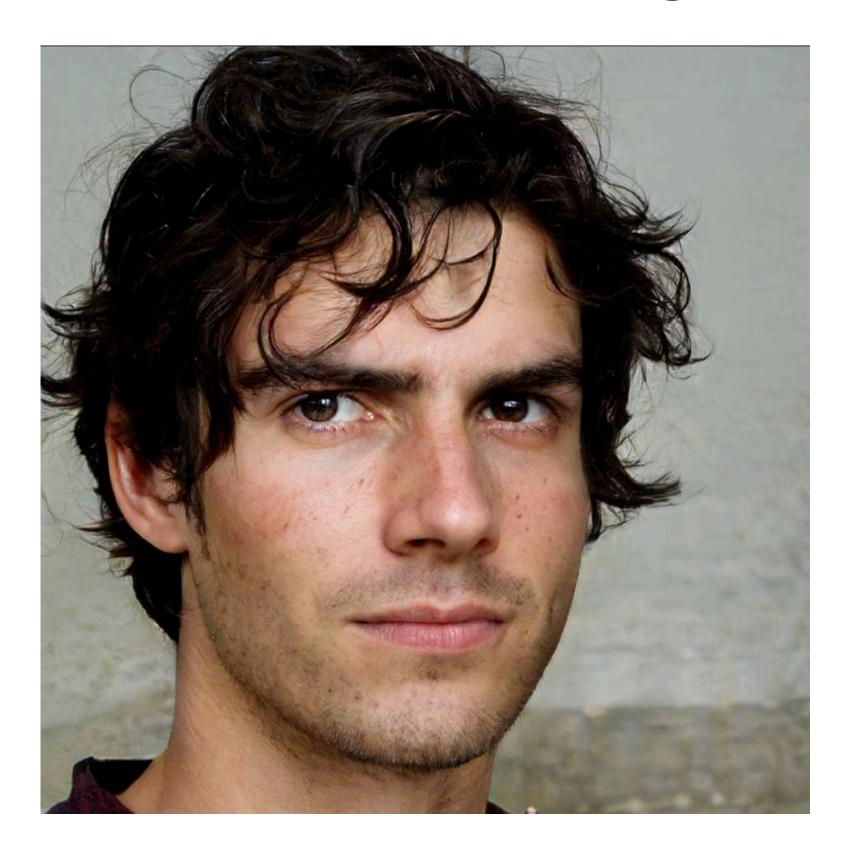


Source: Antler, NFX, Dealroom



GAN - Generative Adversarial Networks

Generate new images



Neural Style Transfer

https://phosus.com/dashboard/
tools/image-style-transfer





GAN - Generative Adversarial Networks

Restoring Images
https://hotpot.ai/restore-picture



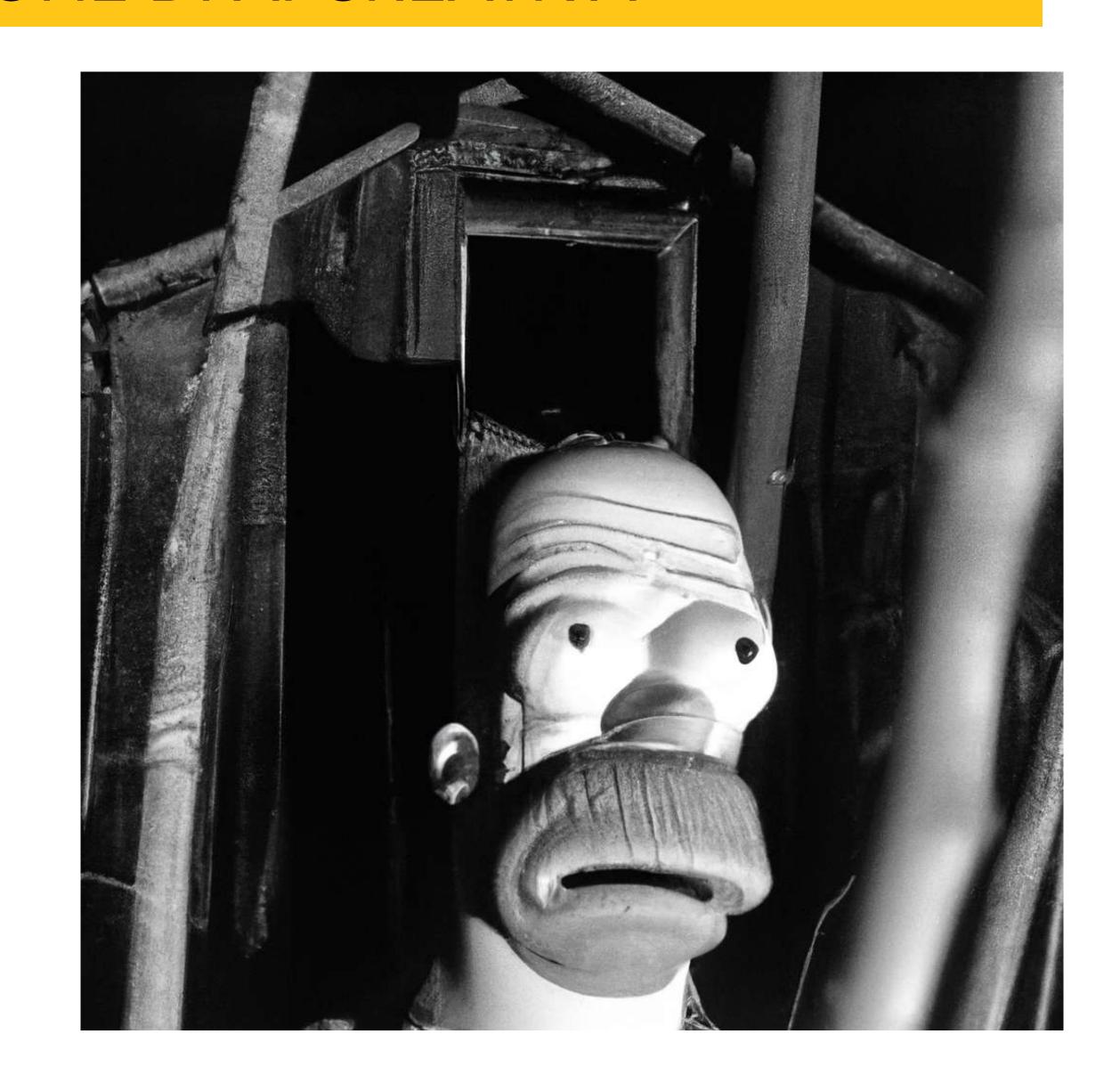


Transformers



DALL-E
Midjorney
Stable Diffusion

A still of Homer Simpson in the Blair Witch Project



Chat-GPT

"Use the theories of Emile Durkheim to explain what happens at a sporting event in the United States."

Emile Durkheim's theories on collective effervescence and social solidarity can be used to explain what happens at a sporting event in the United States. Collective effervescence refers to the emotional excitement and energy that is generated when people come together in a group, and this can be seen at a sporting event as fans come together to support their team. This shared enthusiasm creates a sense of unity and belonging among the fans, and can lead to a heightened sense of social solidarity. This solidarity is strengthened by the shared emotions, values and beliefs of the fans, and the shared goal of supporting their team to victory

"Write code in Python to rename all of the files in a folder sequentially, starting with the name "File 1."

```
import os

path = 'path/to/folder'

i = 1
for filename in os.listdir(path):
    os.rename(os.path.join(path, filename), os.path.join(path, 'File ' + str(i)))
    i += 1
```

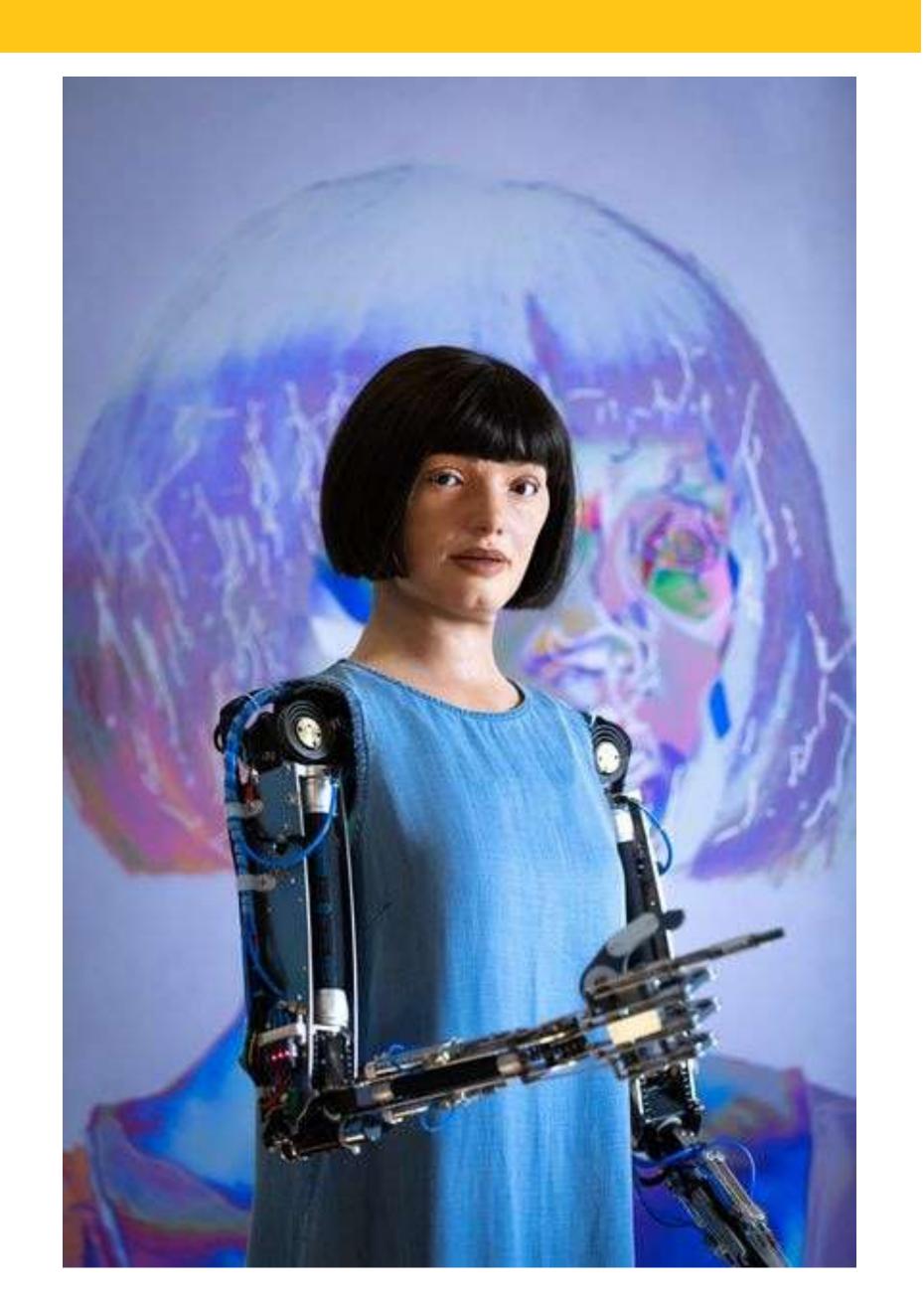
Scenario possibile: l'Al soppianterà l'uomo in tanti mestieri anche in quelli creativi

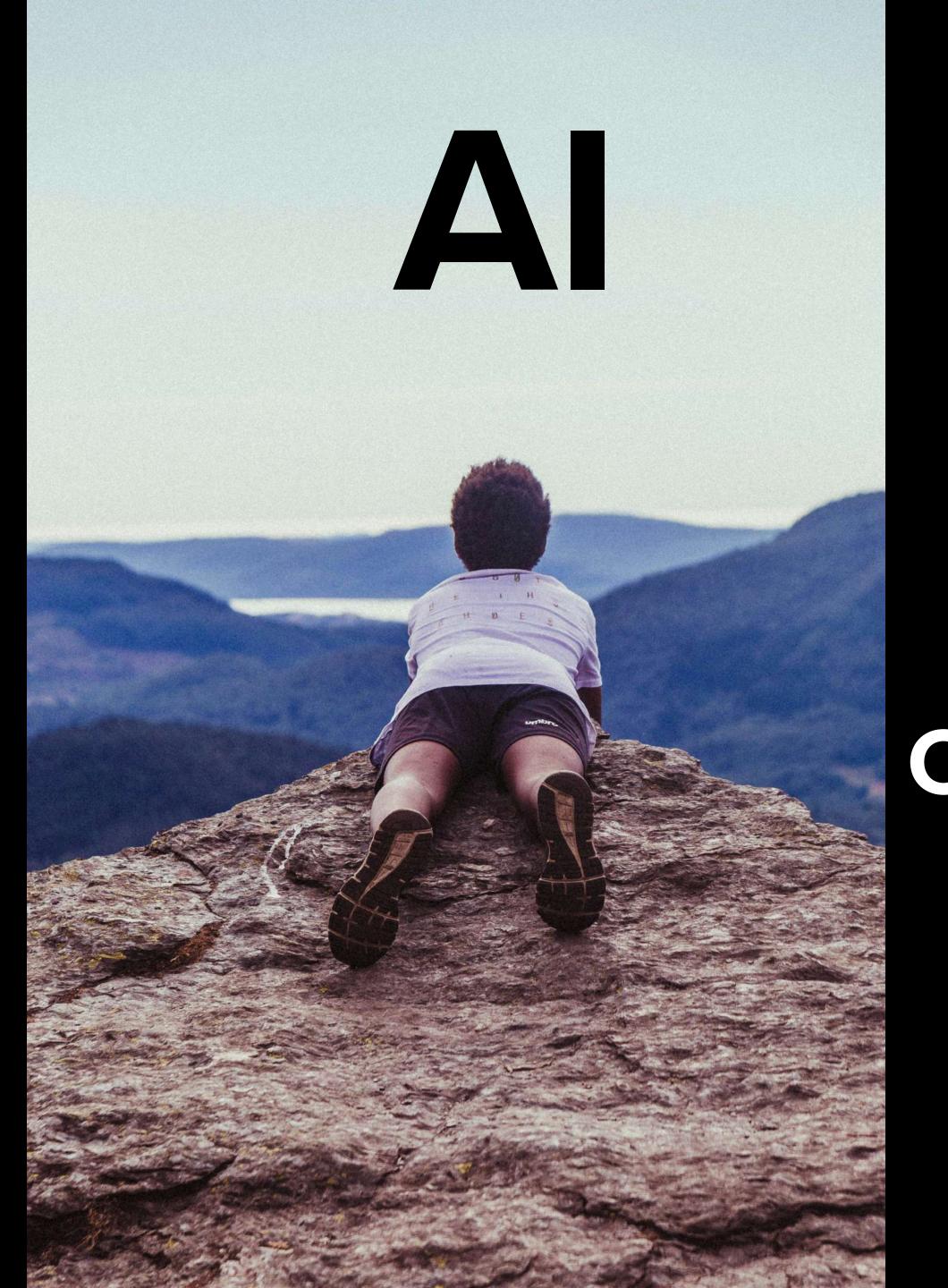


l'Al è una opportunità o una minaccia?



L'Al può davvero essere creativa? L'Al può davvero essere una artista?





RISCHIO

OPPORTUNITA'

A

DEFINIZIONE

Nasce nel anni '50 da Alan Touring

L'intelligenza artificiale (IA) è l'abilità di una macchina di **mostrare** capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

L'intelligenza artificiale (IA) è un sistema con l'abilità di **imparare** e **migliorarsi** in maniera automatica dall'esperienza, senza essere esplicitamente programmata



DEFINIZIONE

Due approcci principali:

Mimare il **Comportamento** del cervello umano

Mimare il **Funzionamento** del cervello umano



Il nostro cervello



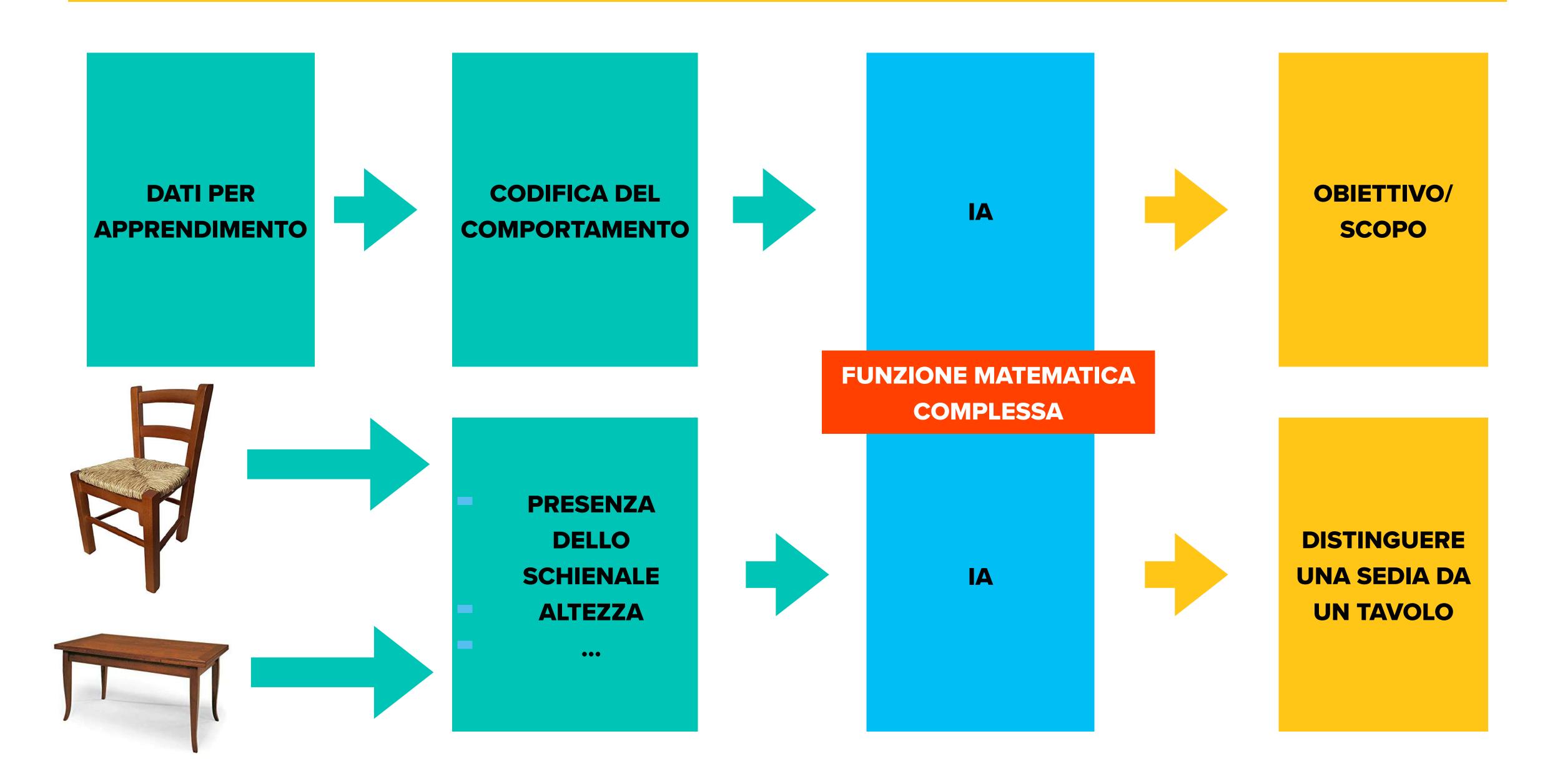
Simuliamo con

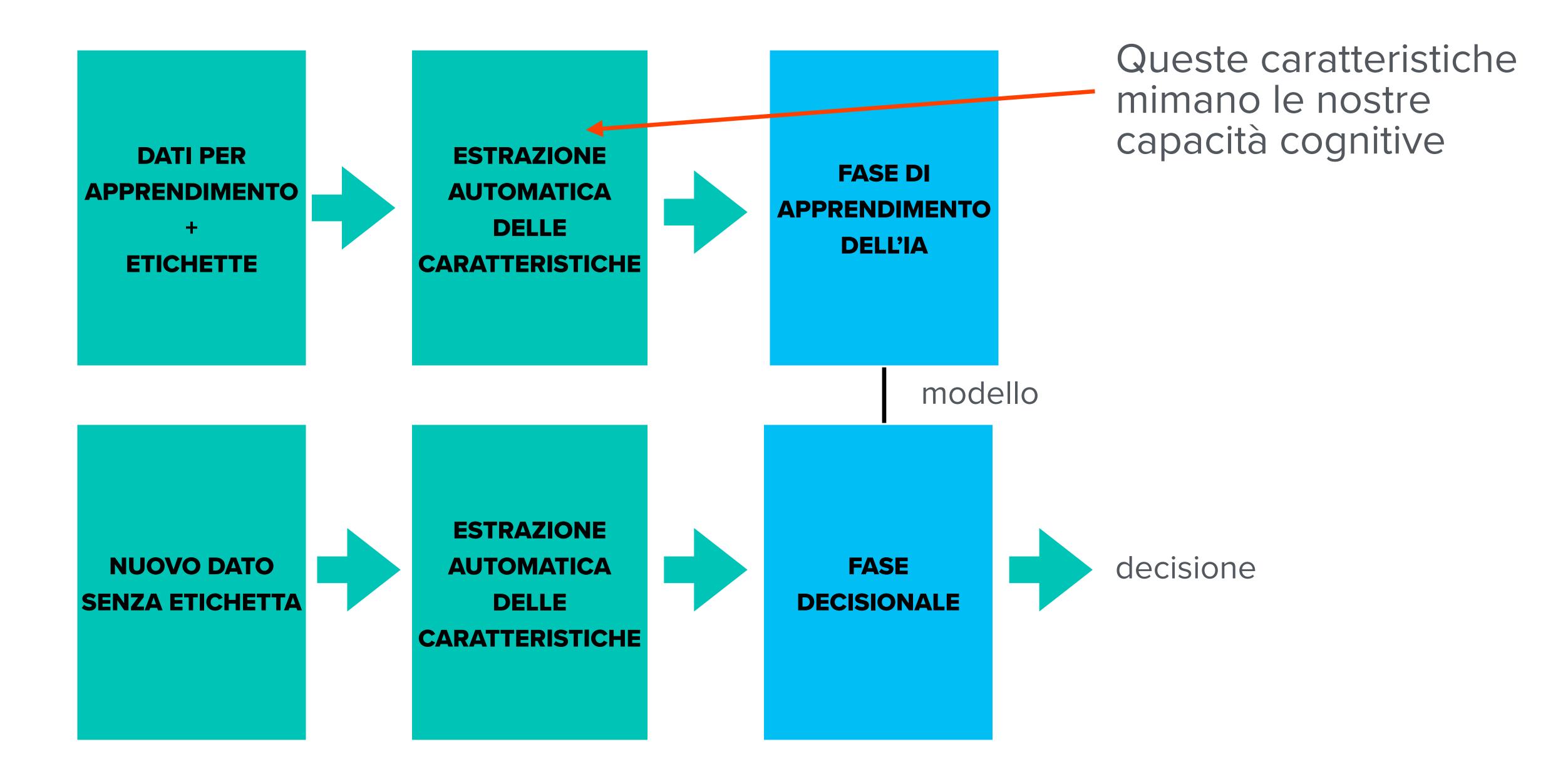


PROBLEMA



Sedia o tavolo?





Problema!!

Non sempre è possibile comprendere il nostro comportamento tale da poterlo mimare

Quali caratteristiche?

Quale funziona matematica?



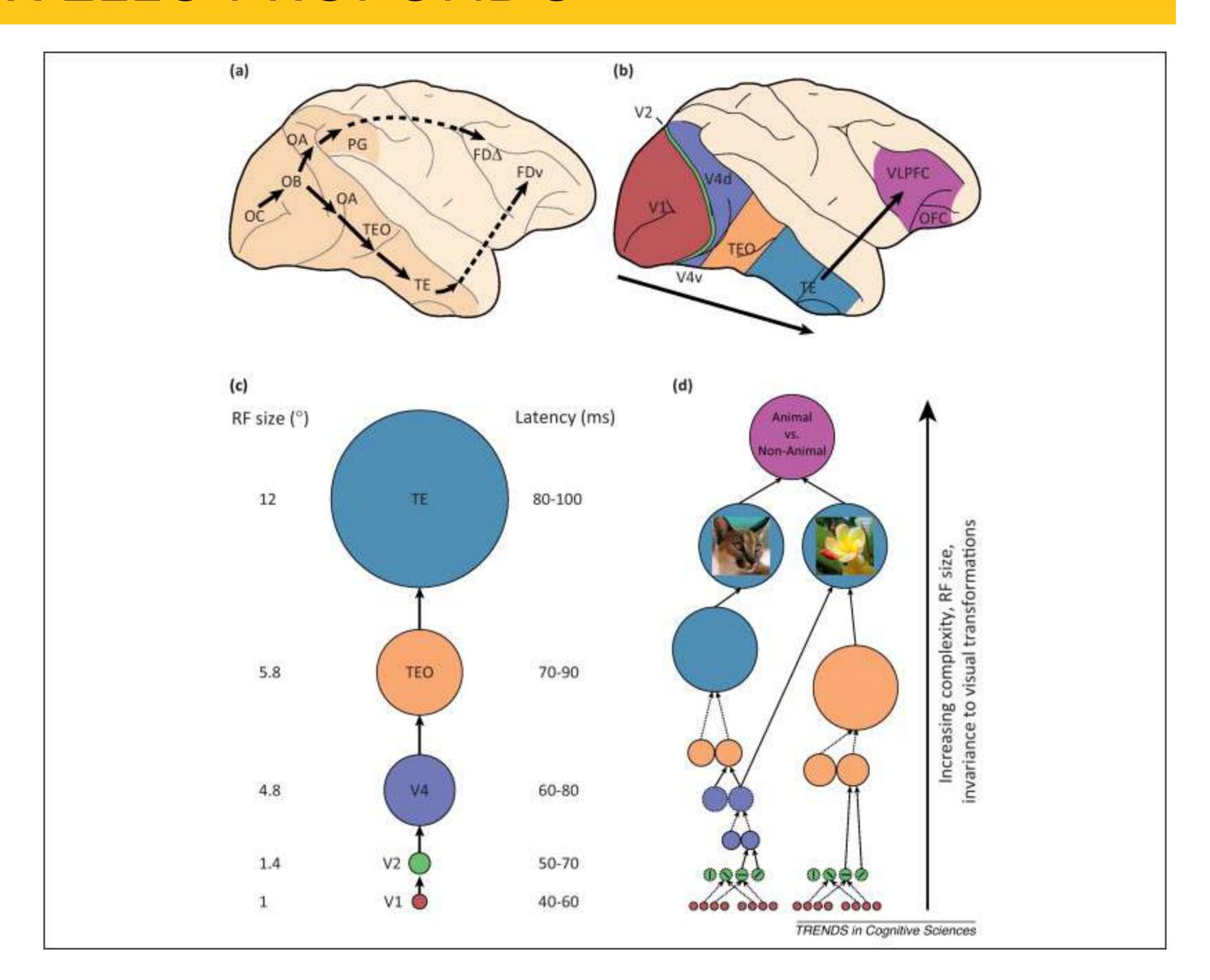
Mimare il funzionamento

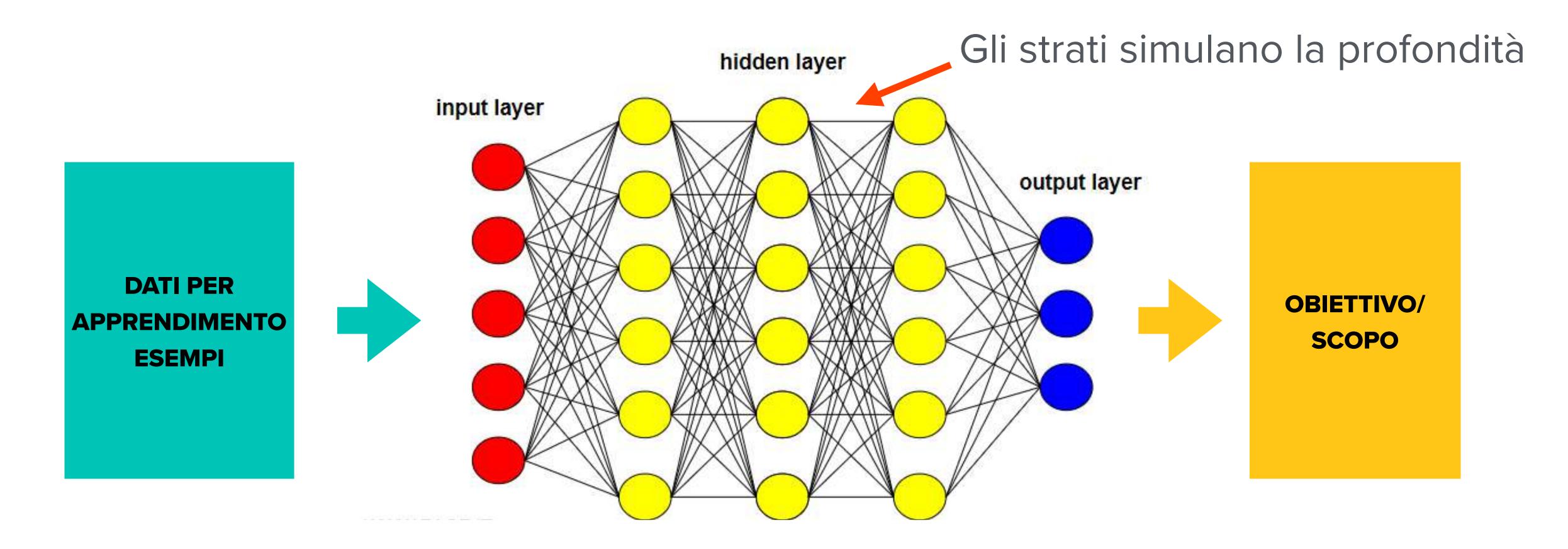
Emotion recognition



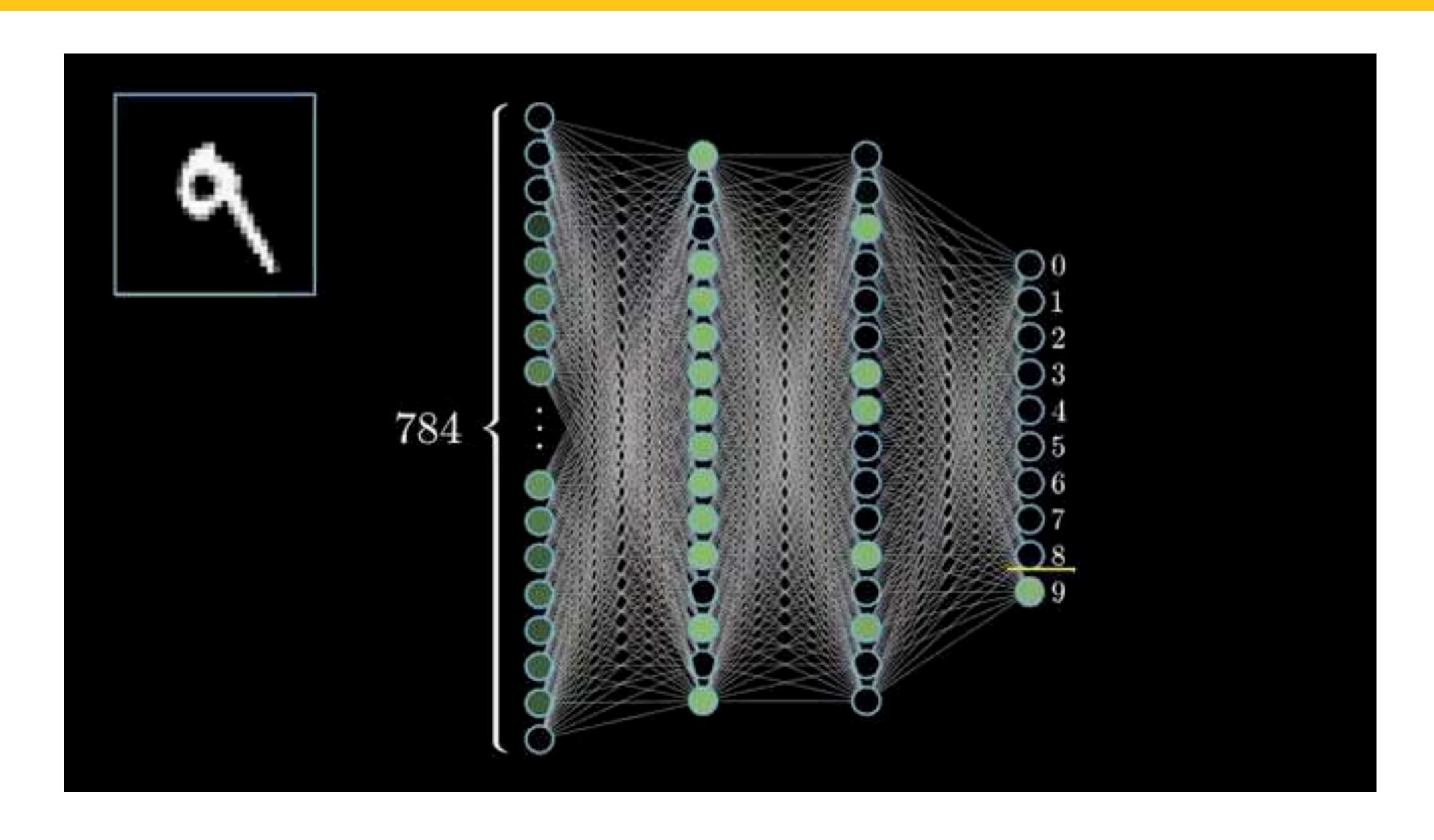
CERVELLO PROFONDO

Il nostro cervello ha una organizzazione gerarchica profonda





Seguendo l'apprendimento base dell'essere umano, vengono forniti esempi, poi la IA impara a codificare le informazioni in base allo scopo finale





L'AI DEVE SEMPRE AVERE **UNO SCOPO MISURABILE** L'ESSERE UMANO NO

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

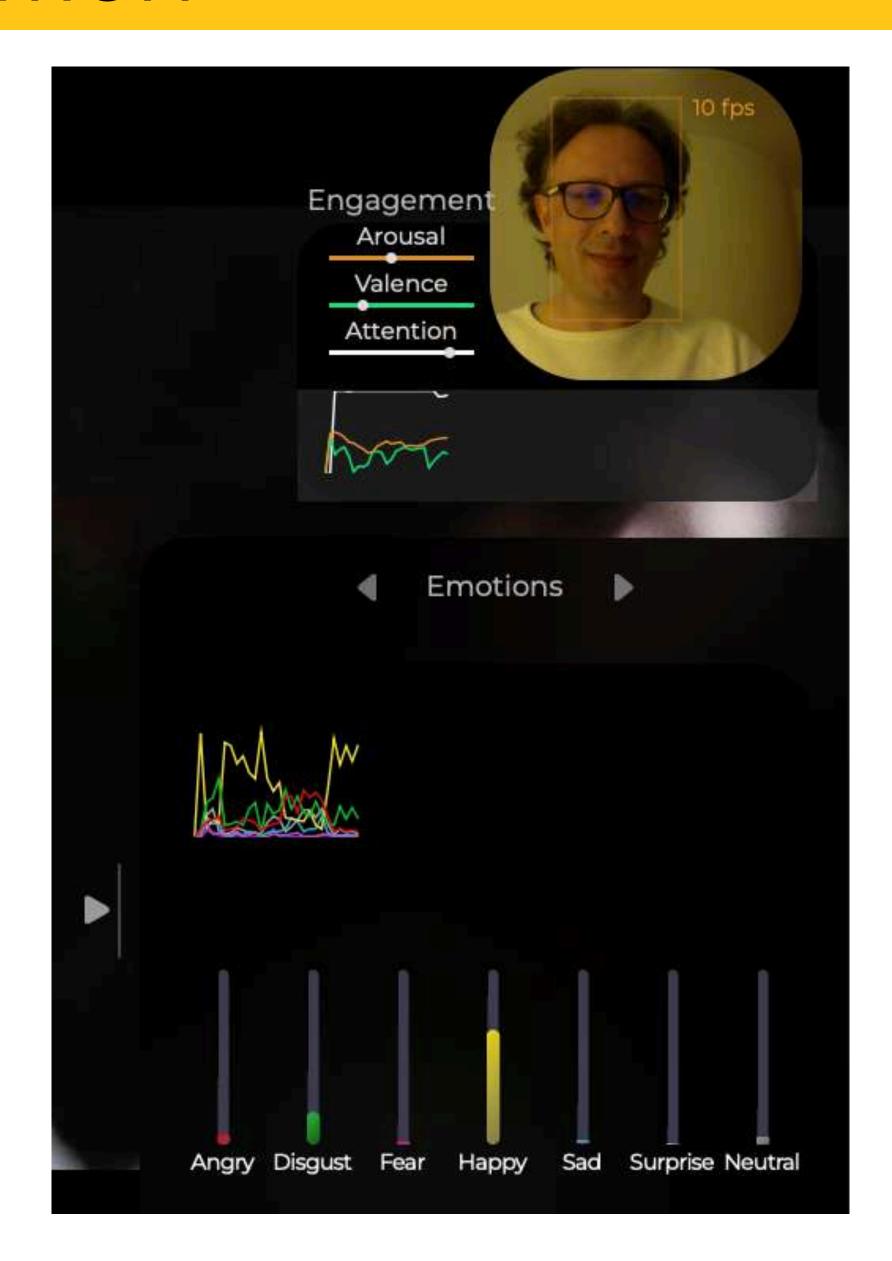
0 %

0 %

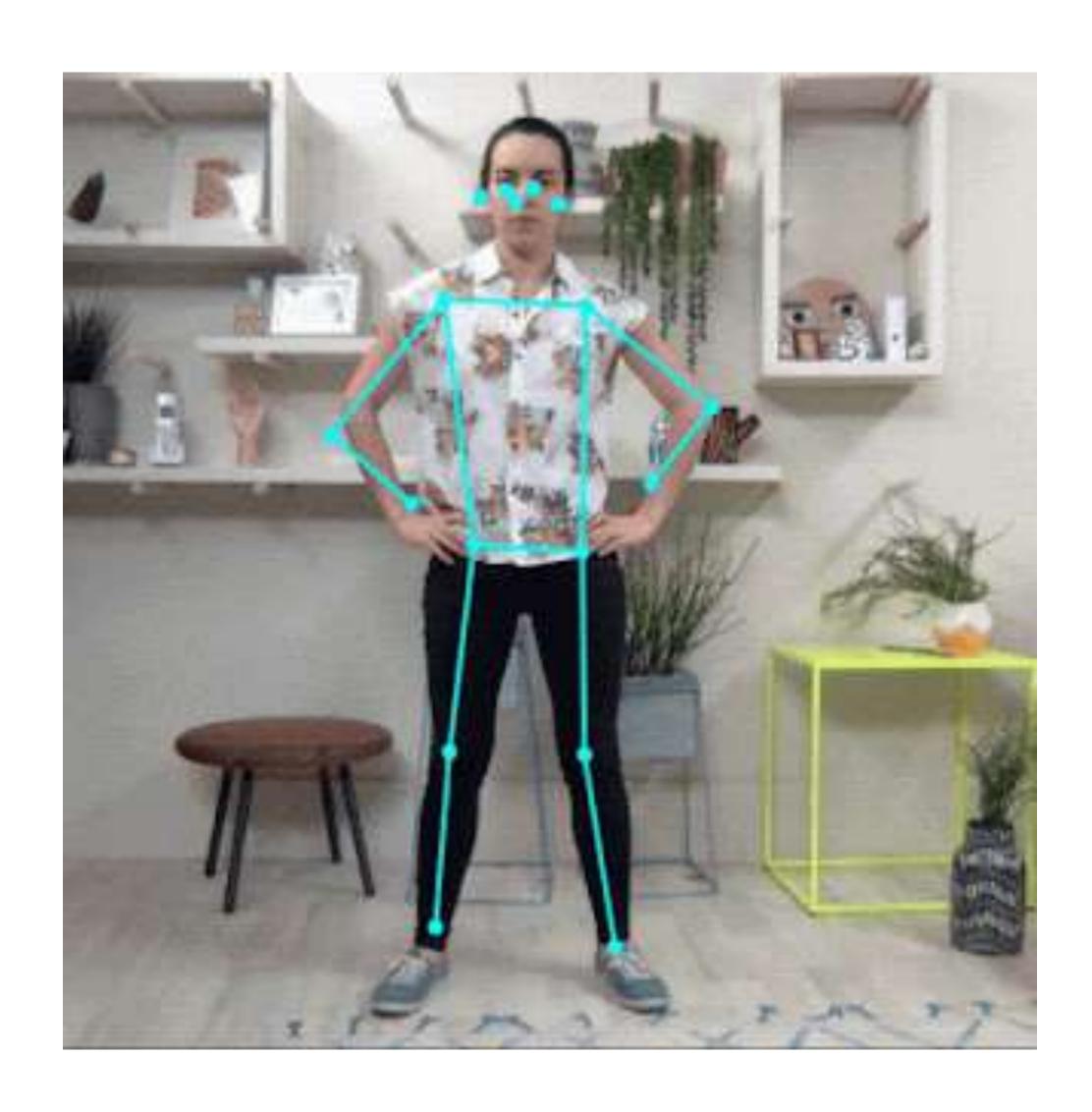
L'AI SI BASA SUI DATI CHE L'ESSERE UMANO GLI HA **DATO**

EMOTION RECOGNITION

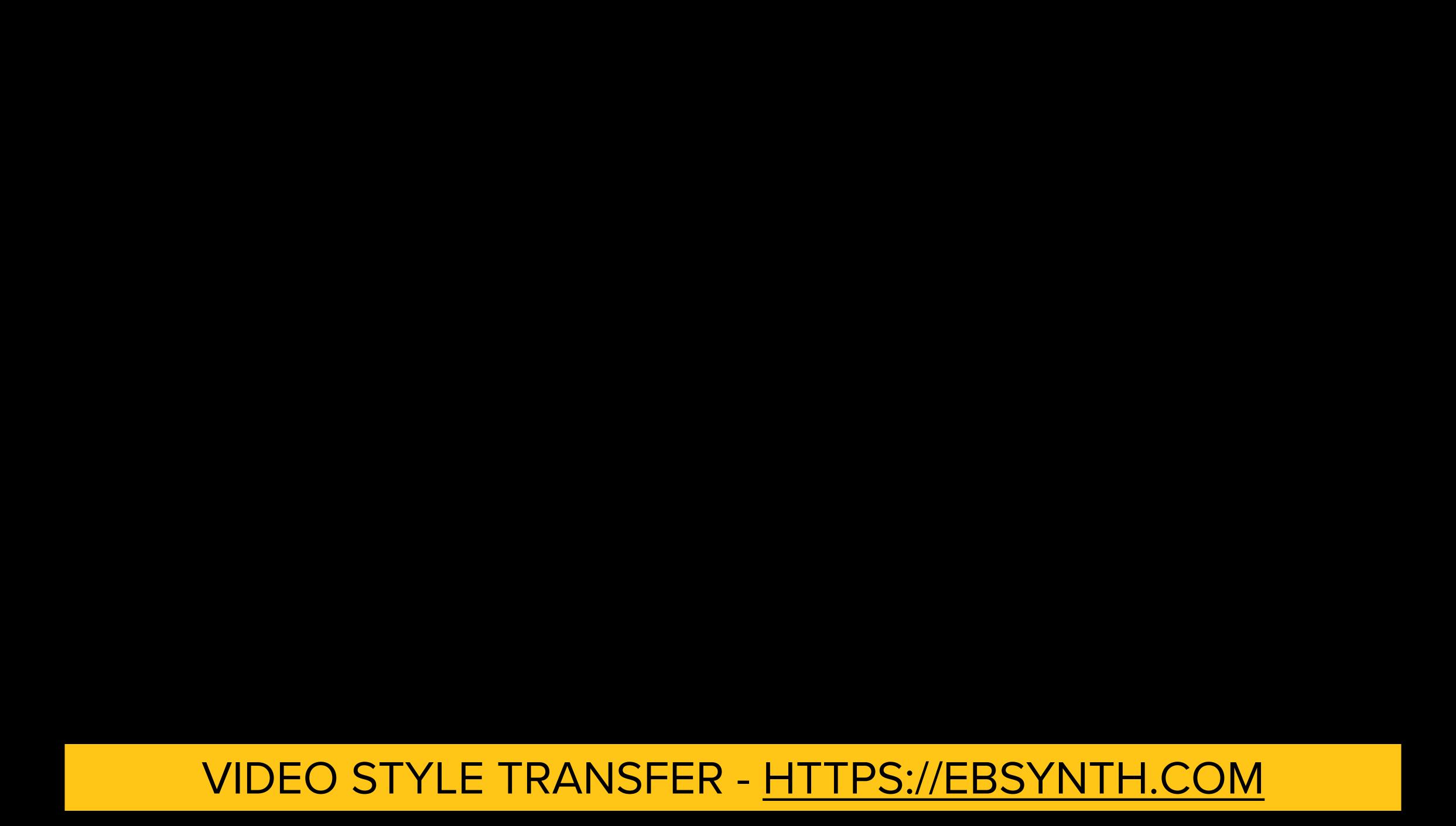
https://demo.morphcast.com/sdk-ai-demo/#/



GOOGLE POSENET



https://blog.tensorflow.org/



ESEMPI: MUSIC PRODUCTION

SOUND AND MUSIC RECOGNITION

CHOSIC: cerca musica basata sui tag di Spotify - music similarity

https://www.chosic.com/

- CYNIATE: automatic music tagging

LIVE DEMO CON SUBSONIC

https://cyanite.ai/

EMOTION

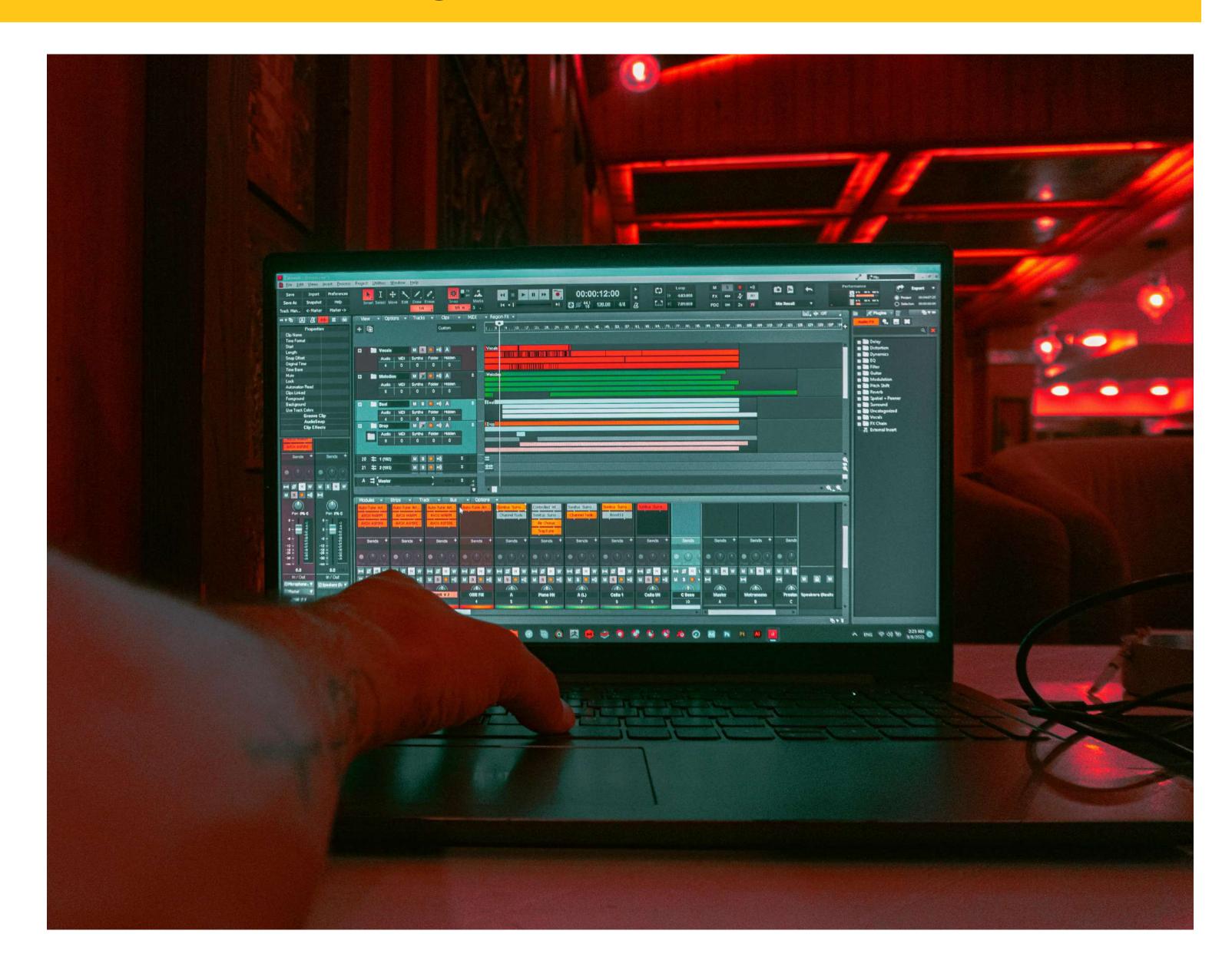
GENRE

TIMBRE

MUSICAL INFO

DEMIXING

Separazione di tracce o estrazione della traccia vocale



DEMIXING - ALCUNI TOOL

Voice. A LIVE DEMO CON SUBSONICA

https://voice.ai/tools/stemsplitter

LALAL.AI.

https://www.lalal.ai/

Serato

Real time splitter

https://serato.com/sample

Acon Digital - remix

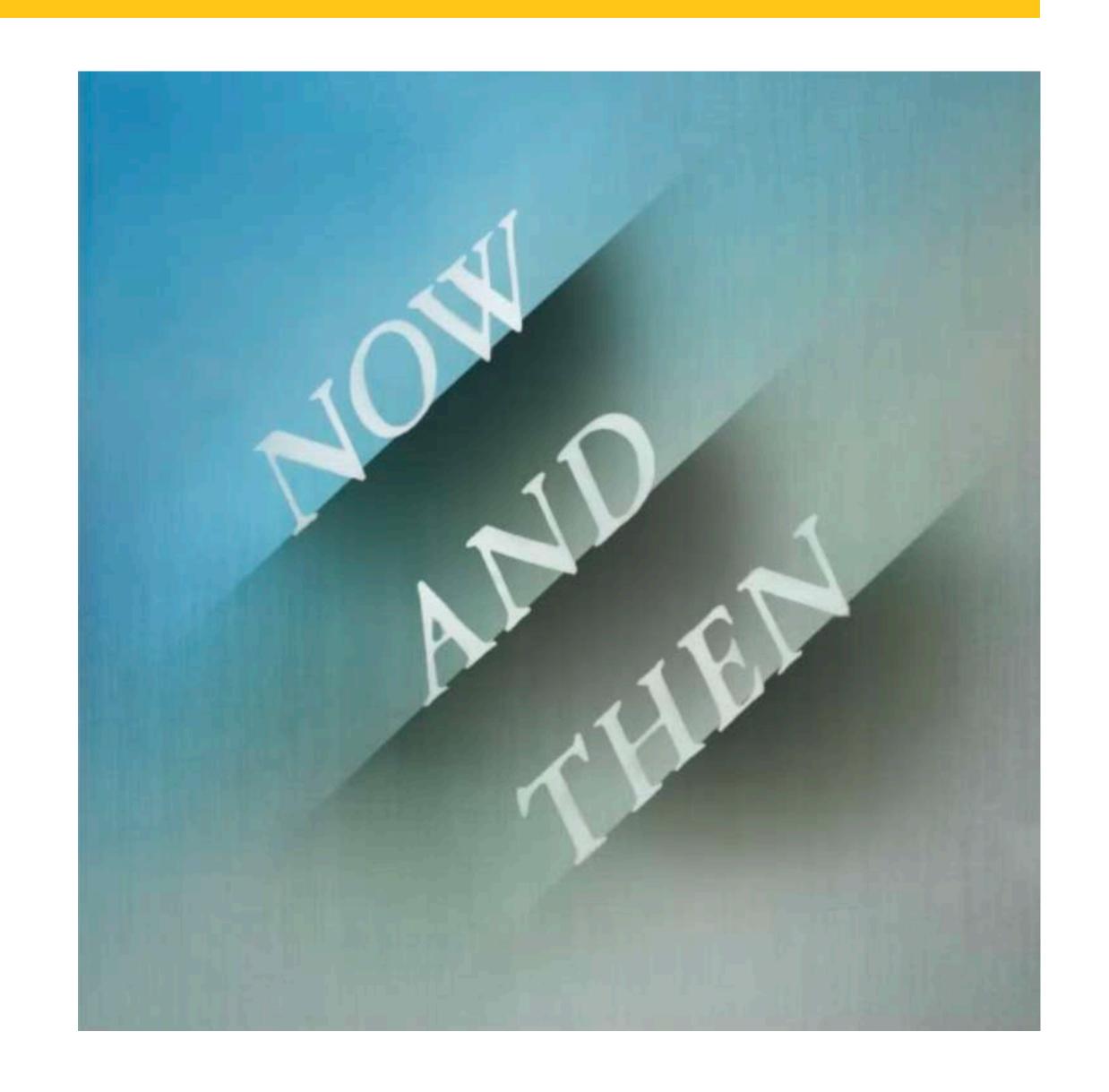
https://acondigital.com/ products/remix Moises - tool di demixing and music analysis

FL studio ha inserito l'opzione demixing

DEMIXING ESEMPIO - THE BEATLES - NOW AND THEN

La voice di John Lennon è stata separata dal resto e poi pulita usando demixing Al

https://www.youtube.com/watch?v=AW55J2zE3N4



MIXING HELP

IZOTOPE Ozone 11 - Da consigli su mix e mastering sul pezzo che si sta producendo, basati su ciò che l'Al ha imparato



MIX HELP

→ IZOTOPE Neutron 4 - Dato un suono di riferimento trova i setup dei plugin interni (EQ, compressori, ecc.), per replicare il suono

https://www.izotope.com/en/products/neutron.html

Sound matching - tesi di Lorenzo Minneci

Sonible smart:comp 2 - Data una traccia, analizza il mix e propone un setup di compressione per la traccia sulla base di ciò che l'Al ha imparato

ESEMPI: MUSIC BUSSINESS

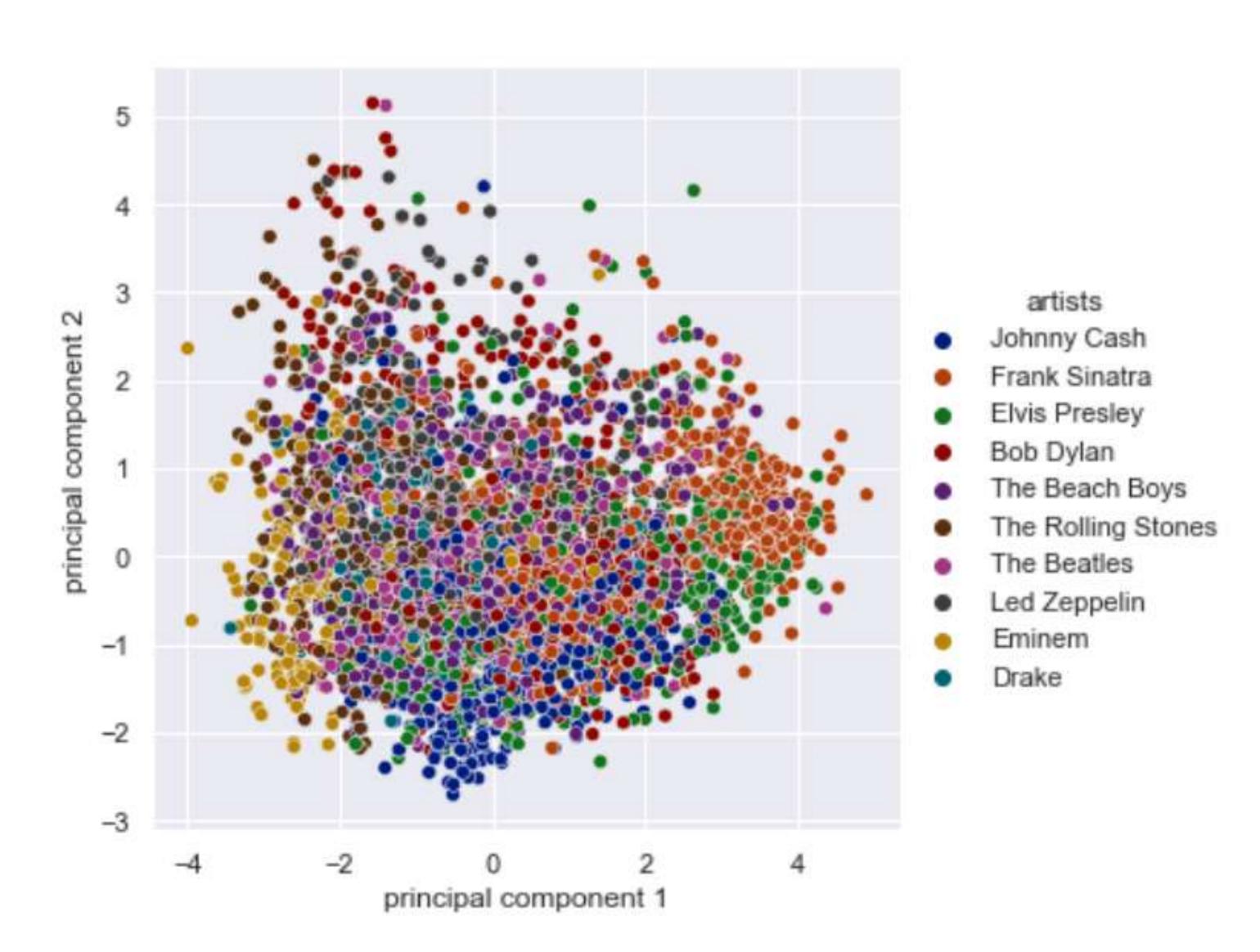
RACCOMANDAZIONE

- •I sistemi di raccomandazione permettono di ottenere suggerimenti di contenuti basati sulle nostre abitudini o preferenze
- ·Viene fatta una profilazione dell'utente
- *Vengono automaticamente analizzati i contenuti
- •Sulla base di queste informazioni un algoritmo propone nuovi contenuti



MUSIC BUSSINESS AND AI

- Automatic Analytics
- Trend prediction
- Hit prediction







- L'Al che propone i brani non oggettiva
- Imparano da esseri umani
- L'algoritmo può facilmente essere condizionato

Se l'Al decide di prediligere un brano rispetto al mio io non guadagno!!

PROBLEMA!!!

BIAS COGNITIVO

- Fino ad oggi abbiamo pensato che le macchine fossero "perfette" perché fanno quello gli chiediamo (es. meccanico)
- Ma le Al non sono deterministiche
- Imparano da esseri umani
- Gli esseri umani hanno bias cognitivi

BIAS

- Il comportamento di una Al dipende da:
 - obiettivo
 - dati per l'apprendimento
 - progetto tecnologico

Tutti e tre dipendono dall'uomo Il problema non è solo ingegneristico Serve multidiscplinarietà

BIAS

- Il comportamento di una Al dipende da:
 - obiettivo
 - dati per l'apprendimento
 - progetto tecnologico

E' possibile addestrare una IA facendo in modo che riconosca le pere come mele

Dipende da come è stata addestrata

Tutti e tre dipendono dall'uomo Il problema non è solo ingegneristico Serve multidiscplinarietà



CREATIVITÀ E ARTE AI GENERATIVE

DEFINIZIONE

COSA E' L'ARTE?

CHE COSA E' LA CREATIVITA'



APPROCCIO COGNITIVISTA

Due visioni della creatività che hanno radici negli anni 50.

Approccio cognitivista

- the ability to generate **novel**, and **valuable**, ideas. Valuable, here, has many meanings: interesting, useful, beautiful, simple, richly complex, and so on. Ideas covers many meanings too: not only ideas as such (concepts, theories, interpretations, stories), but also artefacts such as graphic images, sculptures, houses, and jet engines (Boden2009)

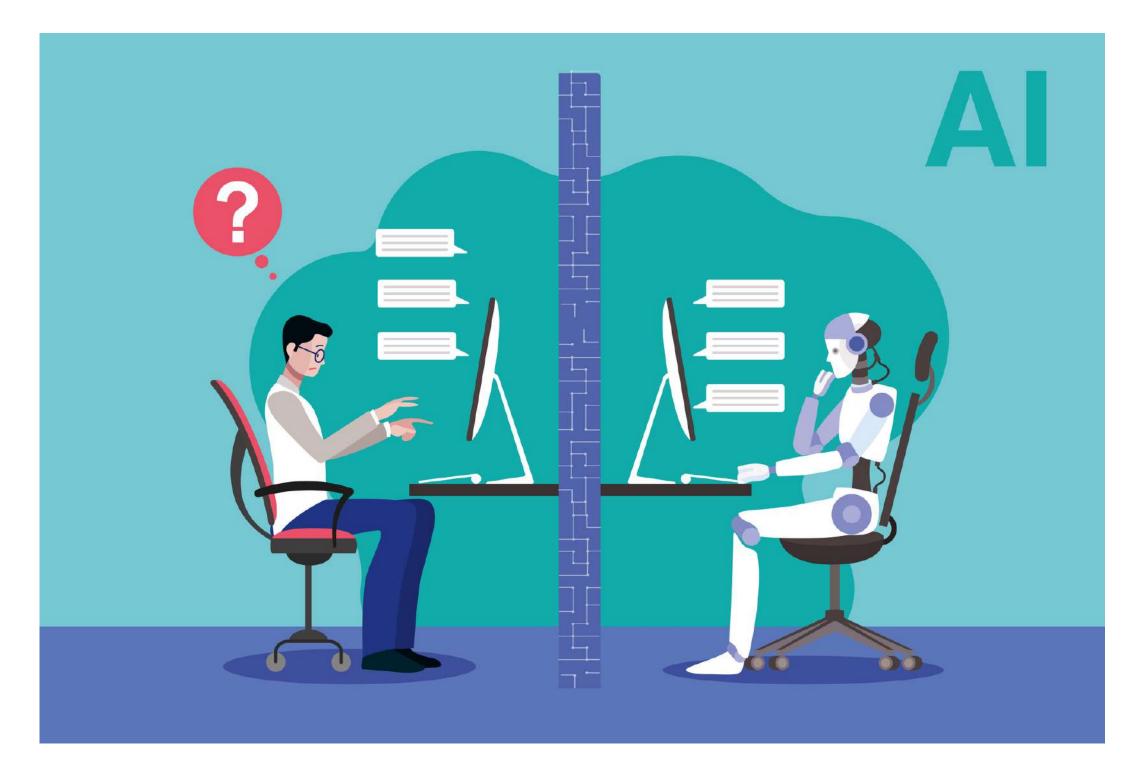
APPROCCIO COGNITIVISTA

Test di Touring:

si può definire una macchina creativa se ha la capacità di generare arte, musica o letteratura indistinguibile da quella che produrrebbe un essere umano

In questa visione (cognitivista):

- chiunque può essere creativo
- la definizione di creatività è molto orientata al prodotto



In linea con la una visione dell'essere umano come colui che fa e/o pensa Il cervello è un organo che produce



GAN E VAE

Le Al generative hanno lo scopo di generare qualcosa di nuovo a partire da un dataset definito

Due esempi:

VAE: Variational auto encoder

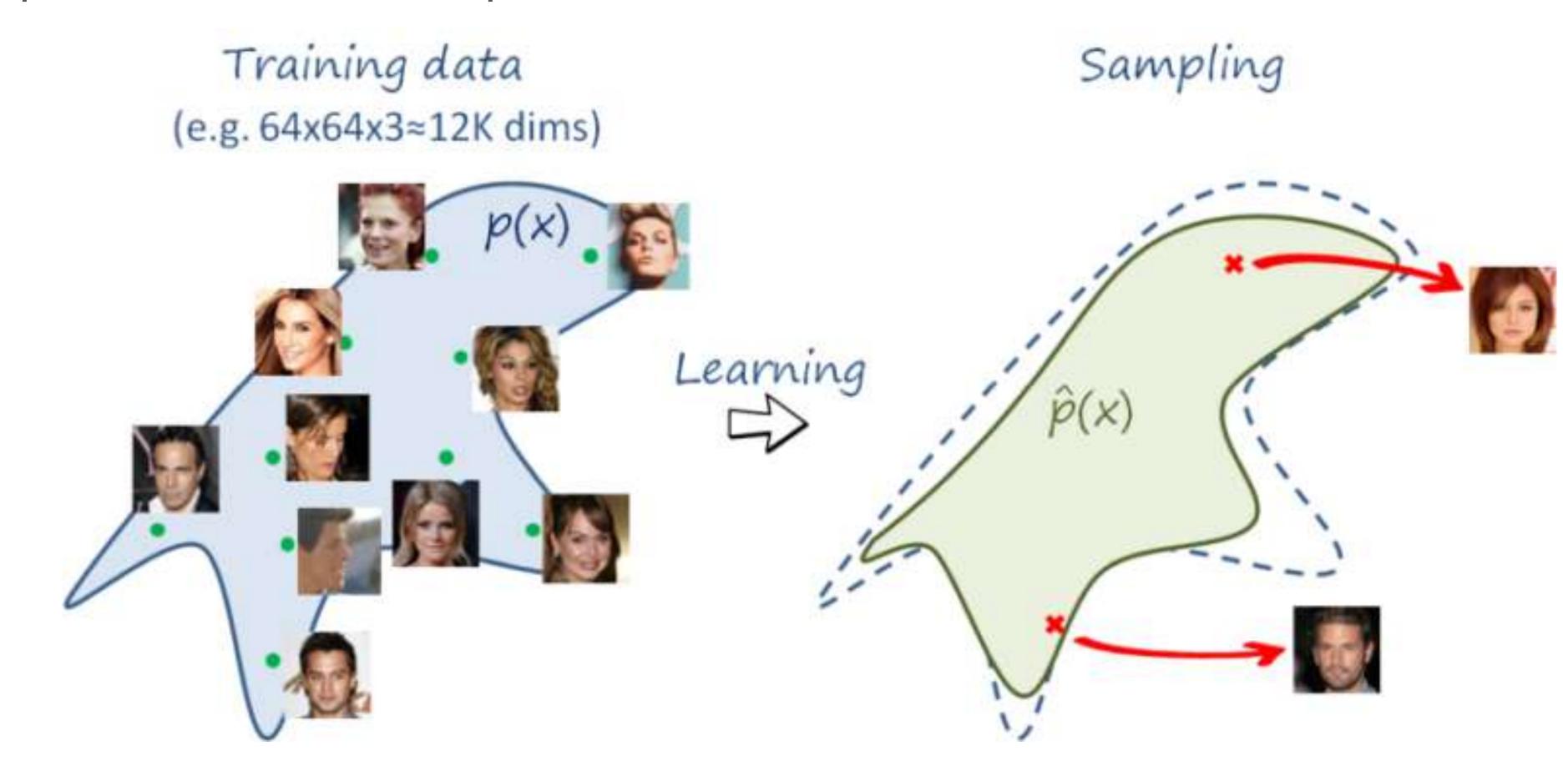
GAN: Generative Adversarial Networks



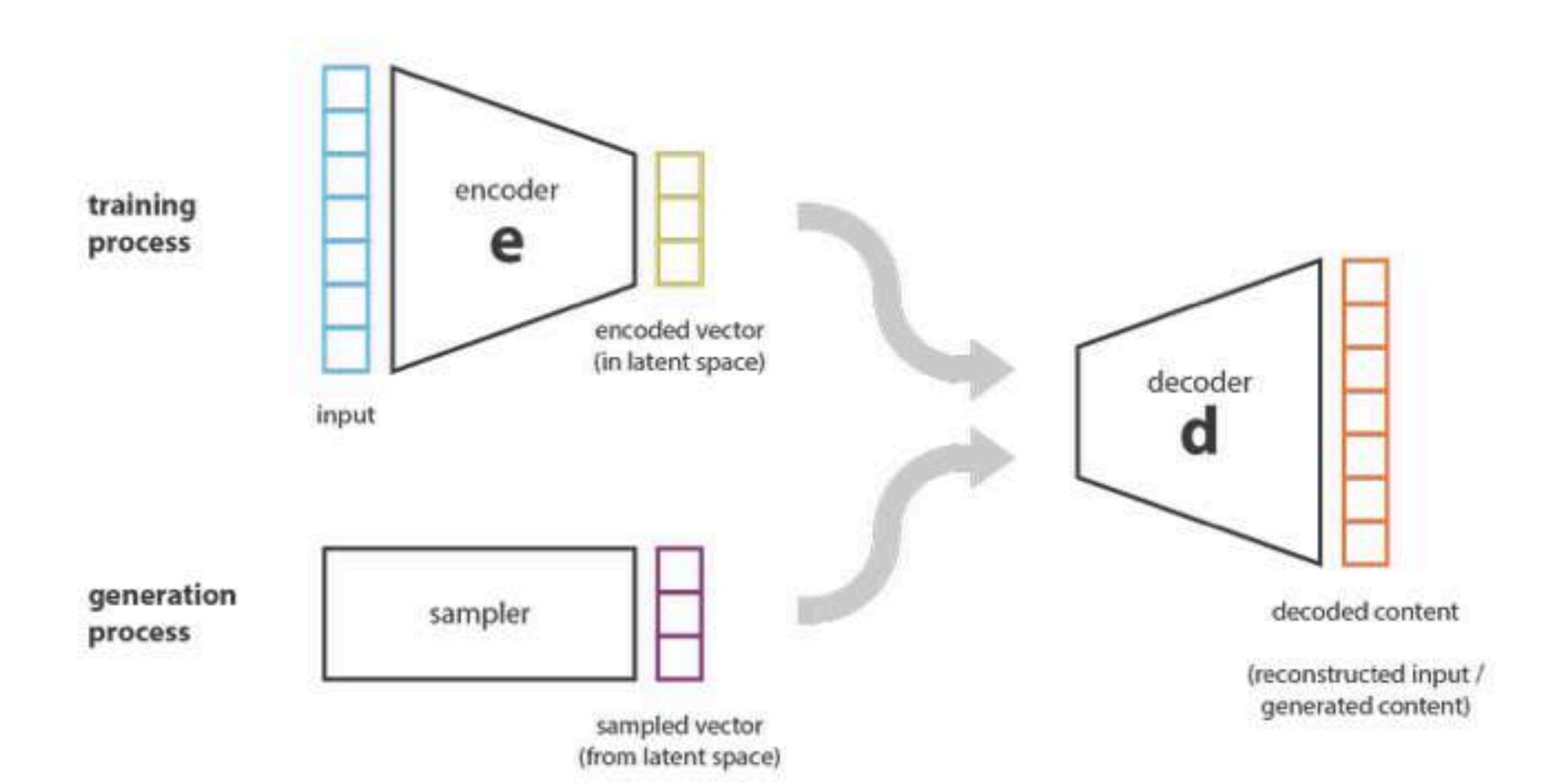
VAE

Dato un data set di partenza (training) di volti di donne, vogliamo generare il volto di una nuova donna.

Posso farlo se posso creare uno spazio continuo

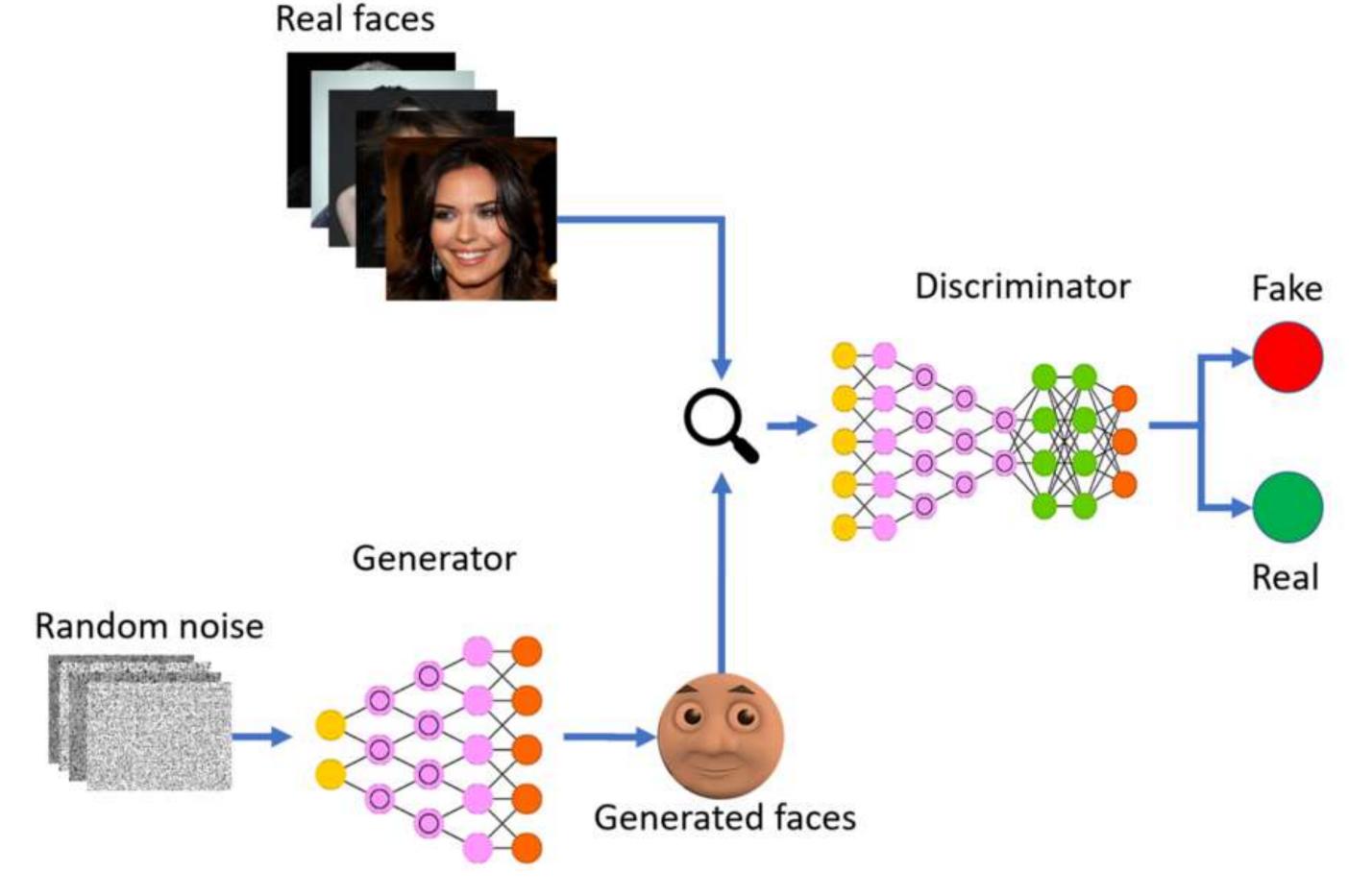


VAE



GAN

Data una immagine 100x100, a partire da quella posso ottenere qualsiasi altra immagine 100x100 solo cambiando il colore di ogni pixel —> il problema diventa come trasformare i pixel



FUSE* - ARTIFICIAL BOTANY

Fuse* ha creato il proprio data set di illustrazioni di piante - la GAN viene addestrata per generate piante non esistenti



FUSE* - ARTIFICIAL BOTANY

L'atto creativo dell'essere umano è nella:

- scelta del dataset
- modalità di addestramento dell'algoritmo
- interazione con la GAN per scegliere le immagini finali



ESEMPI: MUSIC PRODUCTION

SOUND GENERATION E STRUMENTI MUSICALI AI-BASED

Jamahook

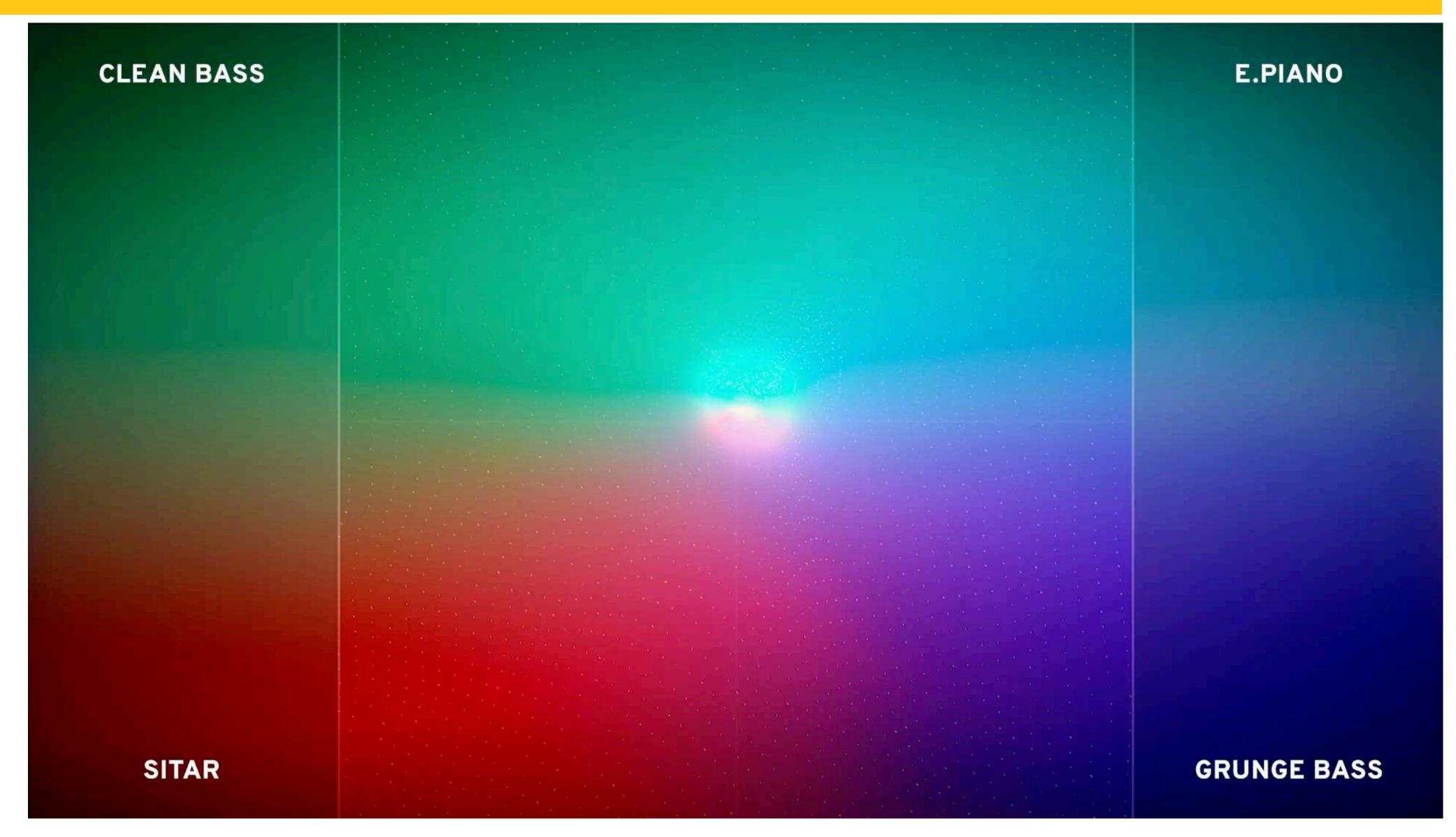
Dato un pezzo trova gli elementi musicali più adatti nella libreria locale o sul server

https://www.youtube.com/watch?v=EEP9tujo7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=lb8L6tn1qGI

https://jamahook.com/sound-assistant/

SOUND GENERATION E STRUMENTI MUSICALI AI-BASED

Spazio latente VAE NSYNTH



SOUND GENERATION E STRUMENTI MUSICALI AI-BASED

MAGENTA

→ Tone transfer

https://sites.research.google/tonetransfer

Sound Generation

https:// magenta.tensorflow.org/ddspvst

SYNTHGPT

Text to Sound Generation

SynthGPT

https://www.luftrum.com/synthgpt/

Guk.Al Sistema

https://guk.ai/sistema-ai-synthesizer

AUTOMIXING

FUSER | Smart Unmasking Plugin

trova masking frequenziali in un mix e li corregge

https://www.masteringthemix.com/products/fuser

Automatic mixing

https://www.roexaudio.com/

https://alexaudiobutler.com/

Automatic mastering LIVE DEMO

LANDR - https://www.landr.com/

ESEMPI: GENERATIVE AI

AUTOMATIC TEXT GENERATION

Permette di generate testo sulla base di un prompt testuale iniziale

ChatGPT - https://chat.openai.com/

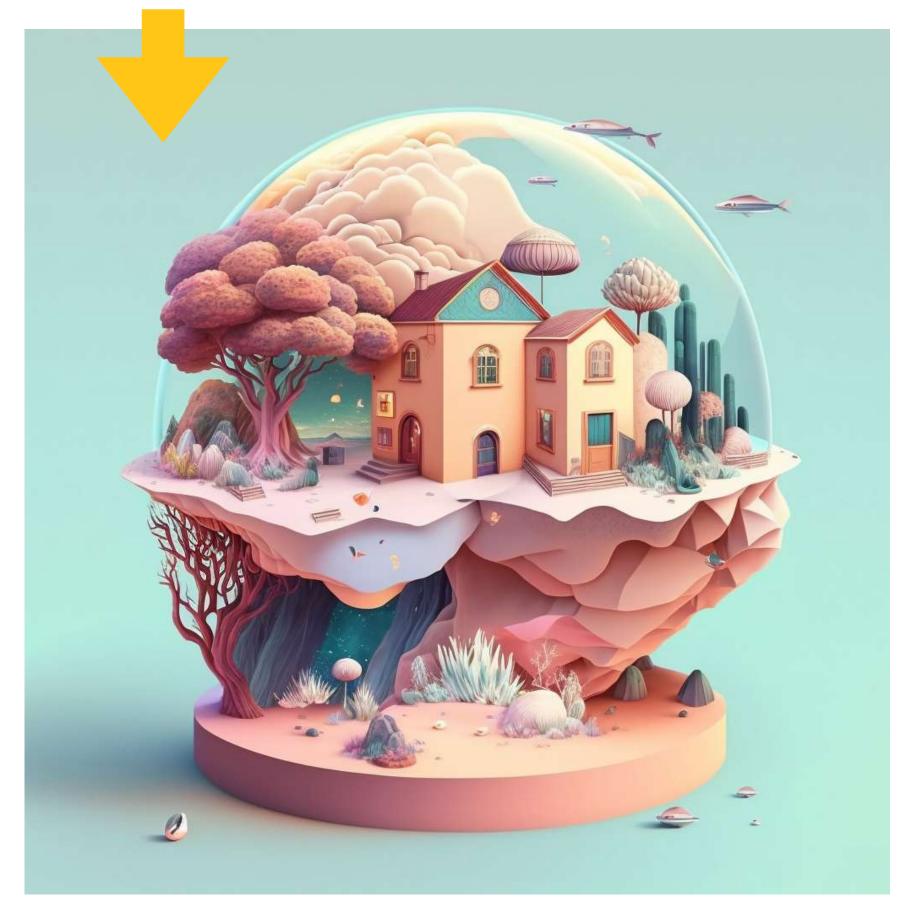
Bard https://bard.google.com

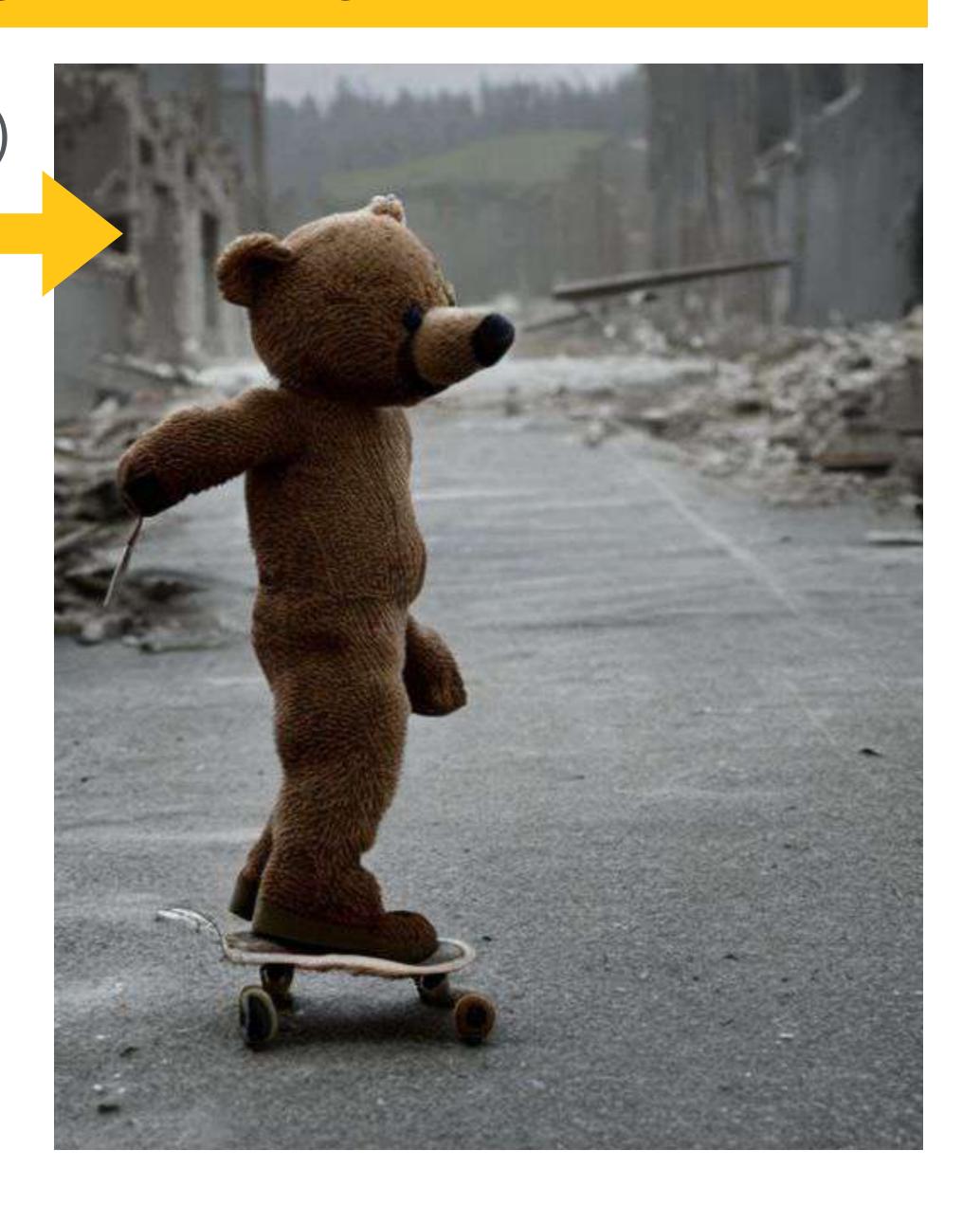
Generare testi di canzoni

https://theselyricsdonotexist.com/

AUTOMATIC IMAGES GENERATION

GAN (https://this-person-does-not-exist.com/en)
DALL-E (https://openai.com/product/dall-e-2)
MIDJOURNEY





AUTOMATIC IMAGE GENERATION

STABLE DIFFUSION

Stable Diffusion - https://stablediffusionweb.com

Lexica - https://lexica.art

Adobe Firefly - https://www.adobe.com/it/products/firefly.html



AUTOMATIC VIDEO GENERATION

Permette di generate testo sulla base di un prompt testuale iniziale

- Kaiber https://kaiber.ai/
- Pika https://pika.art/login
- Invideo https://ai.invideo.io



VIDEO LOCALE

https://fliki.ai/features/text-to-video

https://www.veed.io/tools/ai-video/text-to-video

AUTOMATIC MUSIC GENERATION - SYMBOLIC

Generazione nel dominio simbolico

Music style transfer

https://groove2groove.telecom-paris.fr/

MAGENTA

https://magenta.tensorflow.org/studio

AIVA

https://www.aiva.ai/?ref=lalal.ai

AUTOMATIC MUSIC GENERATION - SYMBOLIC

Generazione nel dominio simbolico

Pilot Plugins – Mixed in Key

Utilizza una serie di plugin per generare diverse tracce a partire da uno stile richiesto

https://mixedinkey.com/pilot/

Orb Producer

https://www.orbplugins.com/orb-producer-suite/

Ecrett Music - crea musica in base al mood o la scena https://ecrettmusic.com/

AUTOMATIC MUSIC GENERATION - AUDIO

Soundraw

crea musica in base ad alcuni parametri come il mood Collaborano con alcuni producer per addestrare l'Al su stili specifici

https://soundraw.io/

Soundful

crea musica in base ad alcuni parametri come il mood https://soundful.com/

AUTOMATIC MUSIC GENERATION - AUDIO

Splice Stack

l'Al permette sceglie loop che suonano bene insieme in termini di stile, armonia e BPM

https://splice.com/sounds/create

AUTOMATIC MUSIC GENERATION - PROMPT TO MUSIC

Google MUSICLM

https://google-research.github.io/seanet/musiclm/examples/?ref=gpt3demo.com

→ META audiocraft

https://ai.meta.com/resources/models-and-libraries/audiocraft/

OPEN Al musket

https://openai.com/research/musenet

Mubert

Specifico per soundtrack video comunicazione https://mubert.com

MUSIC GENERATION - SOUND TRACK

Epidemicsound

Seleziona/genera la sound track di un video a partire dall'analisi delle scene

https://www.epidemicsound.com/music/featured/

https://www.youtube.com/watch?v=ZfcOIVK1vck

https://www.youtube.com/watch?v=ZHIn6XZnCTY

FAKE SINGER

Jerry Scotti

https://www.youtube.com/watch?v=b4IBMzdDUHo

Drake - Rhianna



TEXT TO SPEECH E VOICE CLONING

MURF

Genera una voce dato il testo

https://murf.ai/

PLAY.HT

Voice cloning e poi genera parlato a partire da un testo

https://play.ht/studio/files

Lovo

https://lovo.ai/

IMYFone

https://filme.imyfone.com/voice-recorder/

SINGING VOICE GENERATION

Vocaloid

Genera una voce cantante data la melodia e il testo https://www.vocaloid.com/en/vocaloid6/

https://www.youtube.com/watch?v=Zc3h9iKYKDs

VOICE CLONING E VOICE SWAP

LALAS

Scambia la propria voce con quella di un cantante conosciuto oppure cantare un cantante famoso attraverso text-to-singing

https://lalals.com/

Voice-Swap

Scambia la propria voce con quella di un cantante conosciuto

https://www.voice-swap.ai/

Musify - text to music a convert voice (https://create.musicfy.lol/)

VOICE CLONING E VOICE SWAP

Musify

text to music a convert voice https://create.musicfy.lol/

Revocalize

https://www.revocalize.ai

Kits

https://www.kits.ai/

VOICE AND MUSIC IN A STYLE

Controllavoice

Voice cloning della propria voce

Genera il un singing voice con la propria voce ma la performance di un altro cantante

https://voice.controlla.xyz/#

VOICE CLONING E VOICE SWAP

Google Dream Track

Prompt to music

Genera lyrics, backing track e voce nello stile di un artista selezionato.

Diversi artisti hanno aderito al progetto (Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain, Troye Sivan, and Papoose)

Specifico per generare contenuti per Google Short

https://deepmind.google/discover/blog/transforming-the-future-of-music-creation/

PROSSIME SFIDE

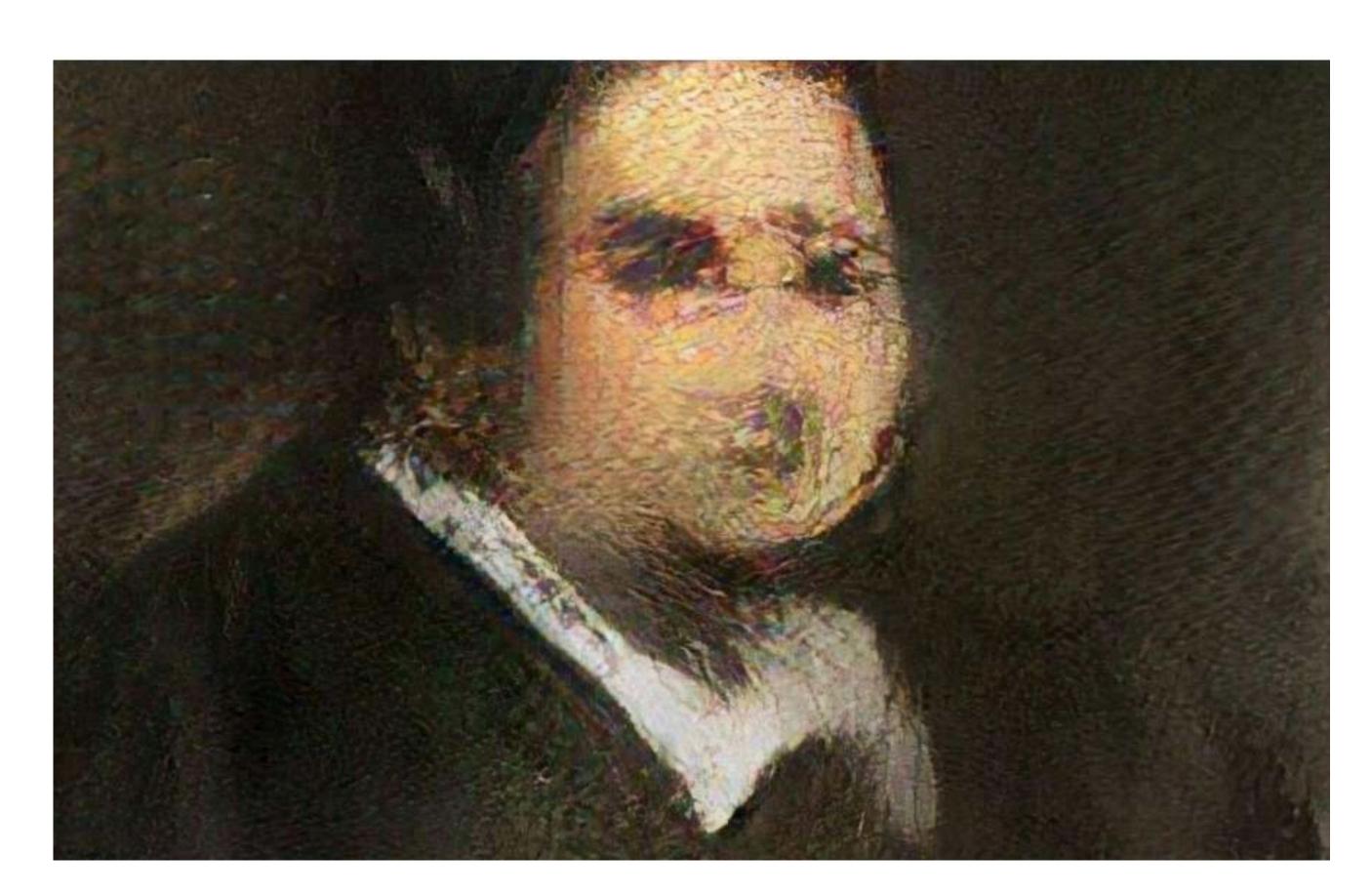
Dietro a un Al c'è sempre un essere umano che prepara i dati e la addestra.

In quest scenario, chi è il creativo, la macchina, il programmatore, chi ha premuto il pulsante, chi ha preparato il dataset ?

Christie's lo ha venduto per \$432,000. E' stato generato da una GAN.

Il codice è open source e scritto da Robbie Barrat di Stanford che non ha ricevuto nessun compenso

Solo Obvious, compagnia Francesco che ha cliccato il pulsante run ha guadagnato



PROBLEMA!!!

- Copyright protezione contenuti permesso di utilizzo per addestramento
- Monetizzazione utilizzo contenuti NFT
- Necessità di un Legal Framework
- Fake News



L'AI CI FREGHERÀ IL LAVORO? L'AI OGGI CI INTERROGA E CI CHIEDE "CHI E' L'UOMO?"

APPROCCIO ESPERIENZIALE

John Dewey descrive la creatività più come una esperienza ed un processo che un prodotto.

Processo: studio, preparazione, tentativi

Esperienza: modo di vivere, relazioni sociali, emozioni, interiorità

Qualità: spesso è più la qualità che la novità che da valore

Invece di "i creativi sono coloro che hanno nuove idee" -> "i creativi hanno un modo di pensare e di vivere che li porta ad avere attività creative"

ARTE

Espressione o applicazione dell'abilità creativa e dell'immaginazione degli esseri umani, generalmente in forme visive come la pittura o la scultura, nella produzione di opere principalmente apprezzate per la loro bellezza o forza emotiva

Dizionari

L'arte è una **bugia** che ci fa realizzare la **verità**.

Picasso 1923

Un unico concetto alla base è che l'arte è la rappresentazione filosofica del pensiero del tempo

Andrea Concas

ARTISTA

L'artista deve sapere il modo con cui convincere gli altri della verità delle sue bugie.

Picasso 1923

L'artista è una persona che **esprime** la sua **personalità** e la sua **visione** del mondo attraverso un mezzo

Wikipedia



ARTE ED EMPATIA

Noi riusciamo a comprendere il significato profondo delle azioni degli altri e ad entrare in sintonia con loro

Empatia: è la capacità di comprendere o sentire ciò che un'altra persona sta vivendo

Le neuroscenze ci dicono che il meccanismo non è solo cognitivo, ma molto più profondo

Empatia: E' un accesso diretto non mediato al mondo delle esperienze dell'altro che comprende le emozioni e i sentimenti ma anche qualcosa di più, cioè le azioni e entro certi limiti le intenzioni che promuovono il comportamento altrui (V. Gallese)

ARTE ED EMPATIA

Per Gallese porsi difronte ad un opera significa non solo avere un contatto con un oggetto fisico, ma instaurare una relazione interpersonale con l'artista.



L'AI É UN ARTISTA?

La macchina non ha una sua motivazione naturale per creare e di fatto siamo noi a doverle fornire gli elementi affinché possa creare qualcosa di rilevante o qualsiasi cosa possa rappresentare una motivazione. *Mario Klingemann*

L'artista ha invece la necessità di esprimersi e creare

VISIONE COGNITIVISTA VS ESPERIENZIALE

Elementi chiave della creatività e dell'arte

COGNITIVISTA

ESPERIENZIALE

novità del prodotto valore del prodotto

processo

esperienza

qualità

nasce da una necessità

crea empatia

AI PUÒ ESSERE CREATIVA/ARTISTA

AI NON PUÒ ESSERE CREATIVA/ARTISTA

L'AI É UN ARTISTA?

L'arte e la creatività vanno intese più nella dimensione dell'essere che del prodotto

E' necessario recuperare/approfondire la nostra dimensione interiore, esperienziale, relazionale e della pratica artistica

ARTE:

- Ha bisogno di un mezzo
- Si esprime attraverso un un linguaggio
- Parla alle persone attraverso il linguaggio delle emozioni
- Dice qualcosa di noi

AI COME MEZZO E COPILOT

HUMAN-CENTERED AI



AI COME MEZZO

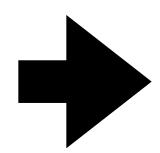
Oggi e nel futuro non è interessante avere macchine creative, è interessante invece come la macchina può essere una estensione per espandere la creatività e delle abilità umane.

Come Leonardo aveva pennelli, scalpelli, tele, ecc. noi oggi abbiamo la tecnologia digitale, la robotica, ecc.



L'ARTISTA OGGI

Noi ci evolviamo, quindi le esigenze, le culture e le problematiche cambiano



Per parlare a noi e di noi, i mezzi e i linguaggi dell'arte devono cambiare

Il mondo oggi e complesso

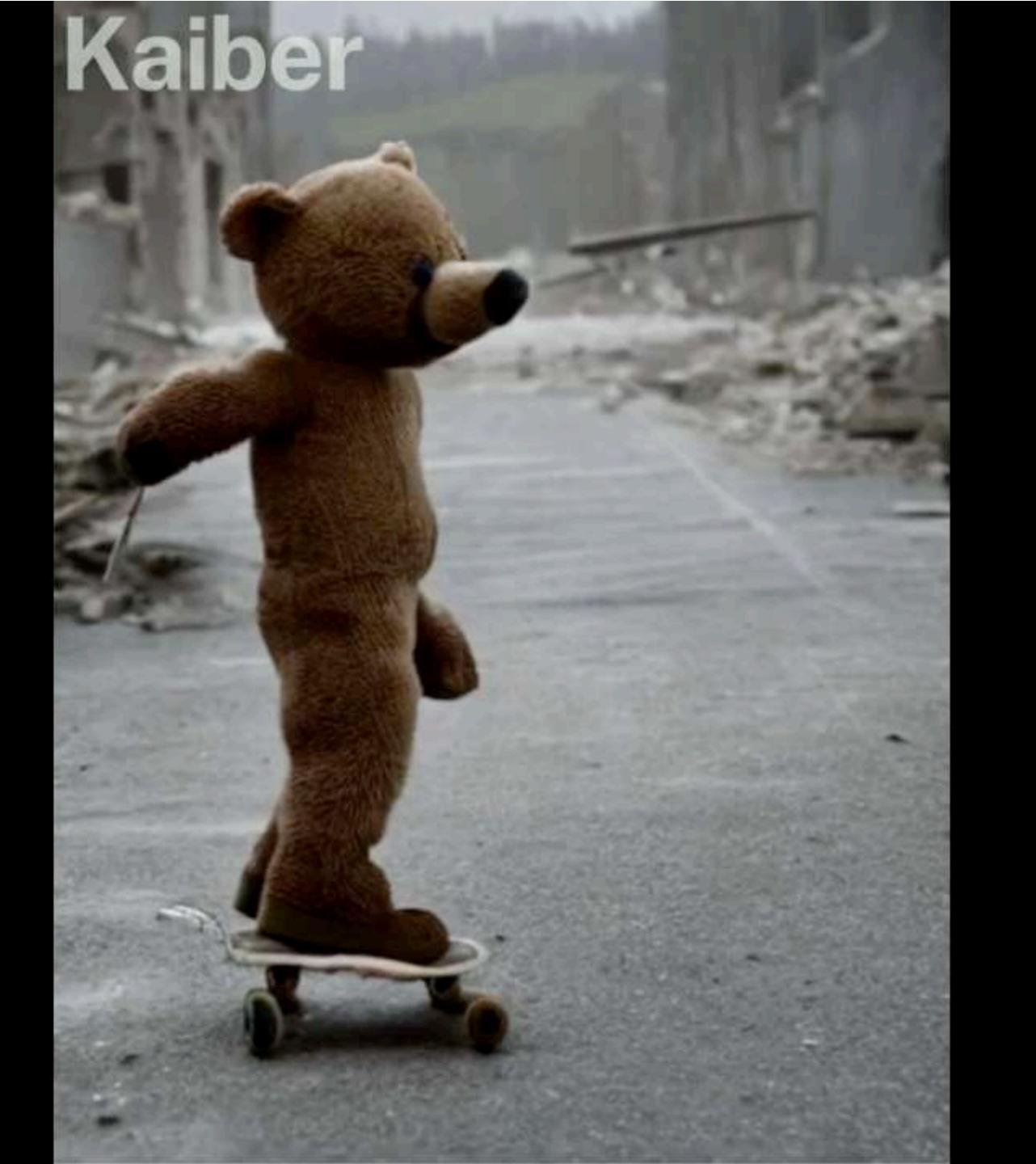
Solo la multidisciplinarietà può comprendere il mondo oggi

L'arte deve essere multidisciplinare -> la figura dell'artista classico viene sconvolta

L'artista diventa un team multidisciplinare

Gli artisti stessi hanno un background multidisciplinare

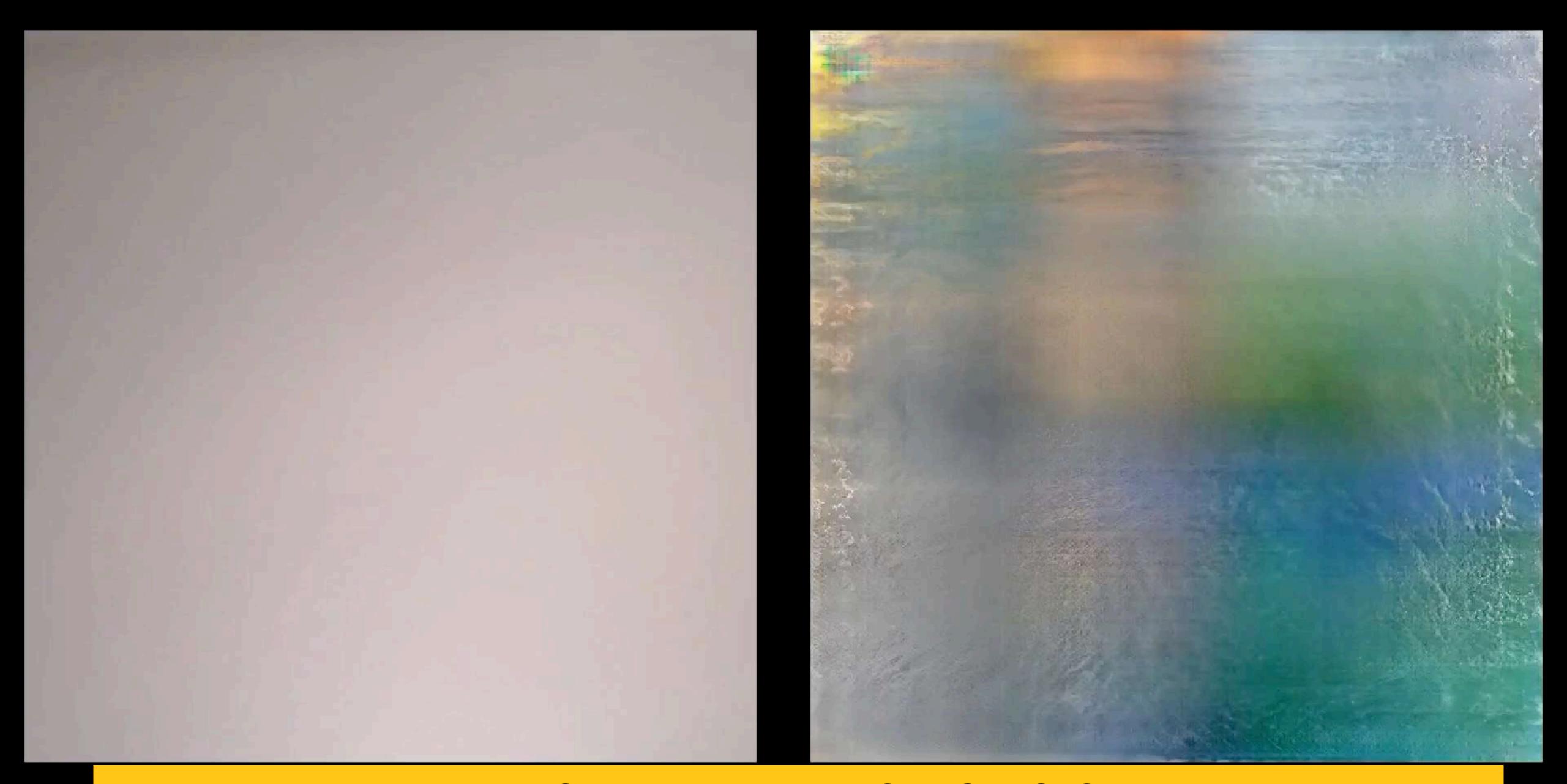
ESEMPI COMPLETI



THE VIRTUAL DUO - POLIMI

Al è addestrata ad imparare ed adattarsi allo stile del pianista e a duettare con lui. Il feedback di un pianista virtuale permette di avere uno "specchio musicale"





MEMO AKTEN - LEASING TO SEE



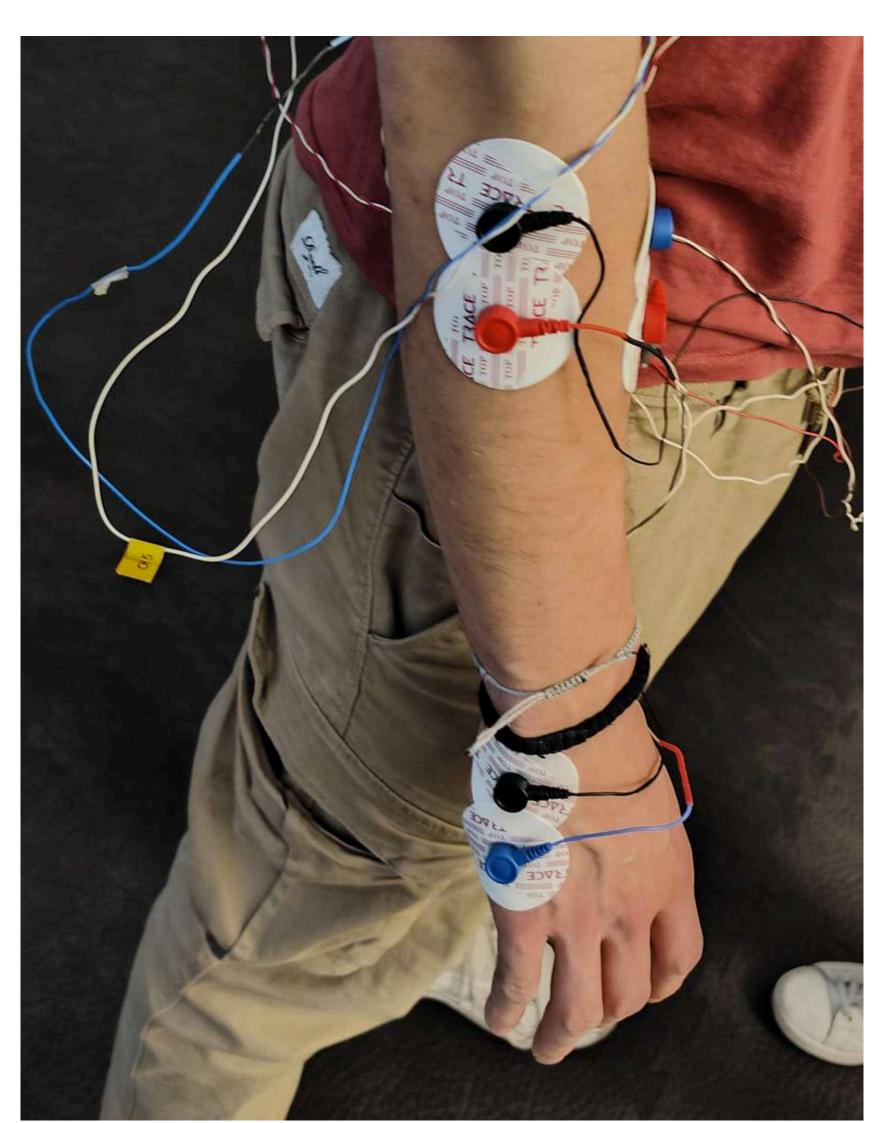
ISTITUTO STOCOS – PIANO & DANCER

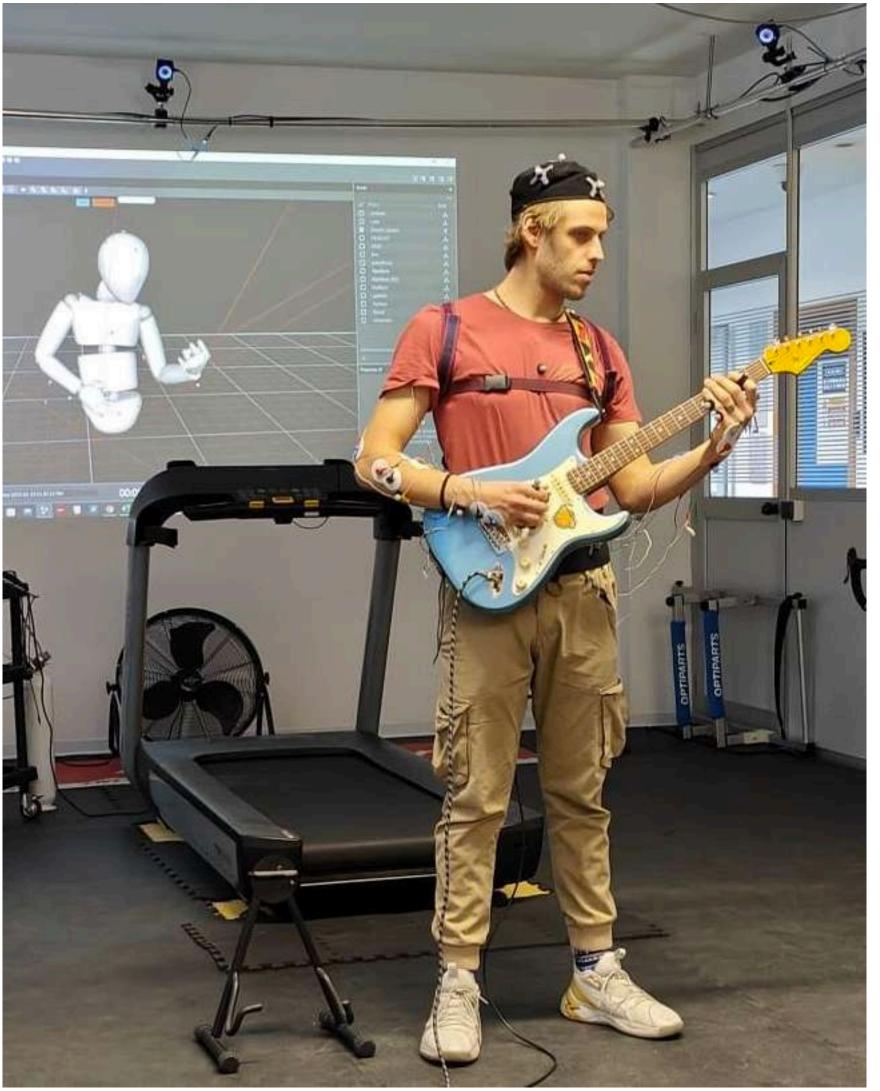
- I sensori (giroscopi ed accelerometri catturano il movimento)
- Una Al è addestrata ad "classificare" le qualità del movimento a partire dai dati dei sensori
- Queste qualità sono associate (mappate) a parametri della composizione musicale che cambia in base ad esse
- Il MIDI generato in tempo reale controlla gli attuatori meccanici del pianoforte

STYLE RECOGNITION

Sensori che catturano la tensione muscolare

Al addestrata per catturare uno stile e applicarlo a parametri di sound design





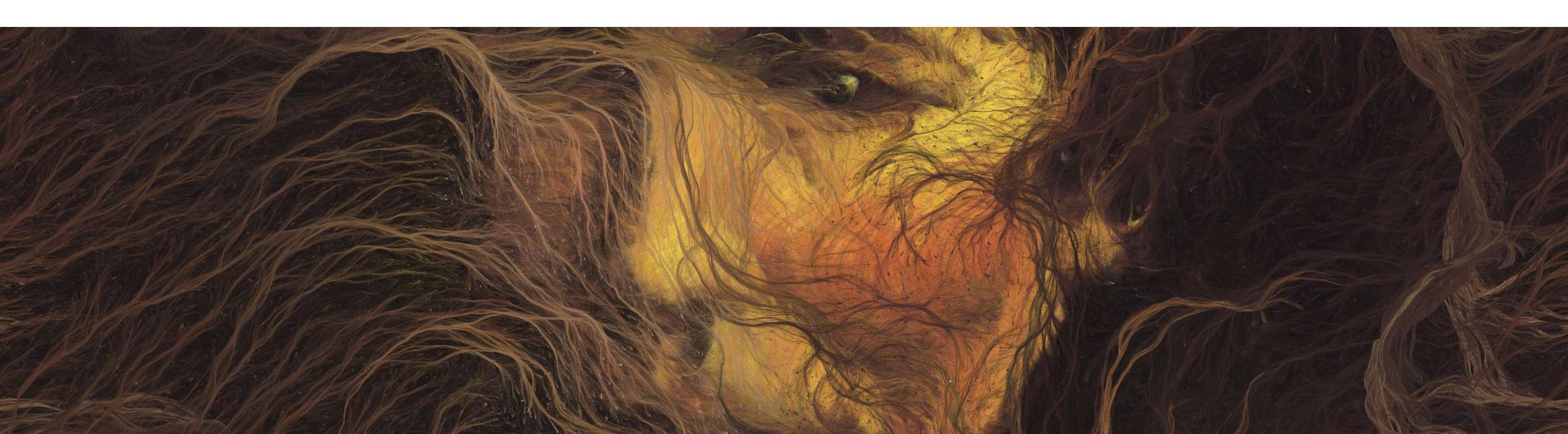
Performance live per una esperienza audio/video immersiva dove lavori di Vincent Van Gogh and Gustav Klimt accompagnano i visitatori un viaggio fino al 19° secolo.

- Visual generati da GAN
- Visual si evolvono in tempo reale in base a:
 - timbro vocale del coro
 - stato emotivo dei solisti
 - stato emotivo del pubblico
 - espressione corporea del direttore

IMMAGINI

Grazie alla collaborazione con il Van Gogh Museum of Amsterdam e Austrian Gallery Belvedere, hanno ottenuto i quadri ad alta risoluzione di Van Gogh e Klimt

Addestrato una GAN per generare immagini in tempo reale esplorando lo spazio latente. Questo ha permesso di esplorare lo stile degli artisti



CORO

Microfoni sul coro e sui solisti per catturare il timbro vocale

Sensori GSR (Galvanic Skin Response) Shimmer sui solisti per catturare lo stato emotivo in tempo reale —> **Al addestrata per riconoscere lo stato emotivo**

PUBBLICO

Camera ad infrarossi per riconoscere lo stato emotivo del pubblico —> Al addestrata per riconoscere lo stato dall'espressione facciale

DIRETTORE

Una serie di camere catturano l'emozione attraverso l'espressione facciale e il movimento —> Al addestrata per riconoscere lo stato emotivo attraverso il movimento e l'espressione facciale



CONCLUSIONI

L'AI E' UN MEZZO E UNO STRUMENTO
DIETRO AD UNA AI C'E' SEMPRE UN ESSERE UMANO
L'AI NON PUO' ESSERE UN ARTISTA

LA SFIDA DI OGGI E' QUELLA DI APPROPRIARCI DELLA NOSTRA DIMENSIONE DELL'ESSERE PERCHE' E' L'UNICA NELLA QUALE L'AI NON CI PUO' ENTRARE

NASCITA DEL MOVIMENTO HUMAN-CENTERED AI

THANK YOU