

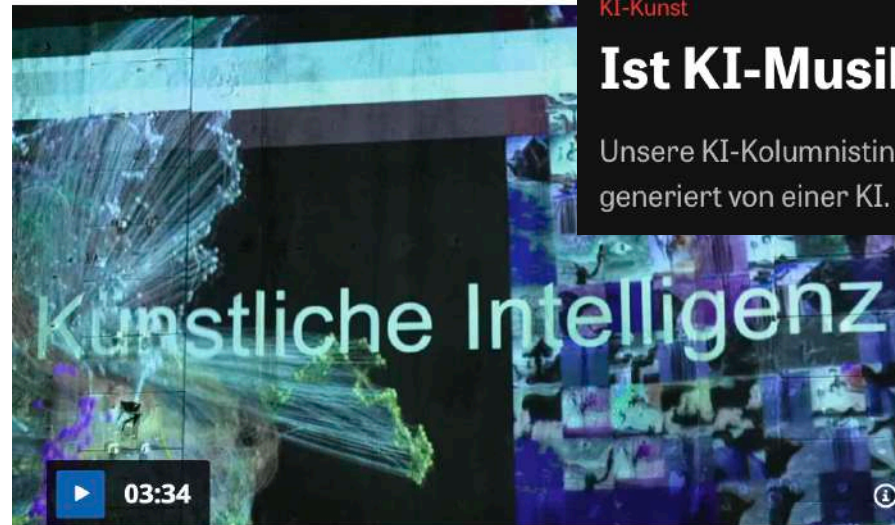
KI im Musikbereich: Von einer emotionalen Debatte zu einer nüchternen Betrachtung

---

Christine Bauer

Austrian Composers Day 2025

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wie Mensch und Maschine gemeinsam Kunst schaffen

30. September 2024, 05:00 Uhr

Künstliche Intelligenz: Übernehmen Fake-Künstler bald den Musikmarkt?

DERSTANDARD

MUSIKWELT

Die neue Problemzone der Musikbranche heißt künstliche Intelligenz

Die Unterhaltungskonzerne sind in Aufruhr. Gerade wurde ein durch KI entstandener Fake-Song von Drake aus dem Netz genommen. Musikmanager Hannes Eder sieht das gelassen: Die Branche sei selbst schuld

CHIP

Ohrwurm per künstlicher Intelligenz: Sind Ihre Lieblingslieder bald nur noch fake?

Wenn KI komponiert

Geht künstliche Intelligenz den Popstars an den Kragen?

Sie legt Drake Worte in den Mund und lässt Oasis wieder singen: KI-generierte Musik schürt Ängste. Doch zum Hitparaden-Star taugt die Maschine nicht. Dafür hat sie andere Fähigkeiten.

•hhvmag

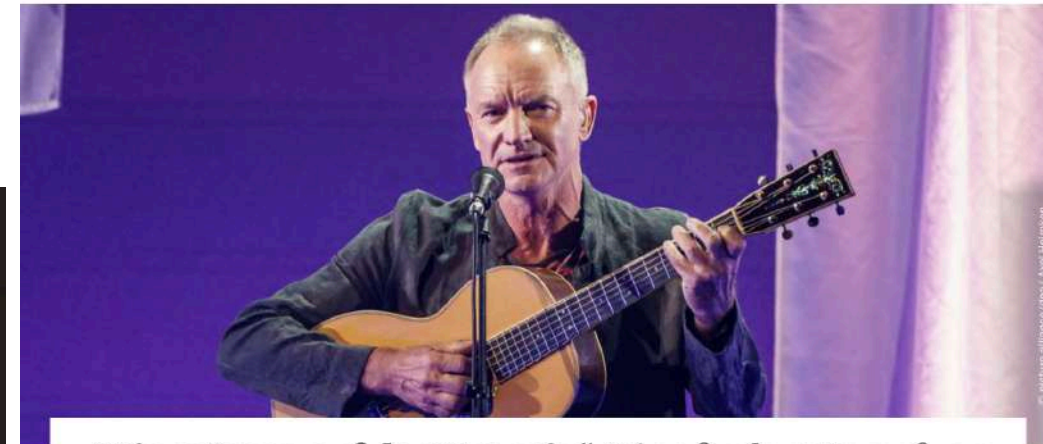
Verändert künstliche Intelligenz die zeitgenössische Musik?

Künstliche Intelligenz und Musik: Chance oder Risiko?

1996 starb die Soul-Sängerin Eva Cassidy an einer Krebserkrankung. Mit Hilfe von unveröffentlichten Studio-Aufnahmen wurde sie posthum zu einer Berühmtheit. In diesem März veröffentlichte ihr Label ein neues Album - arrangiert von einer künstlichen Intelligenz. Ist das ethisch zu vertreten? Bedeutet künstliche Intelligenz eine Gefahr für die menschliche Kreativität?

Journalist	Moritz Wulf
Land	Frankreich
	Deutschland
Jahr	2023

TAGESSPIEGEL

„Wir müssen auf der Hut sein“ Sting fordert Kampf von Musikern gegen Künstliche Intelligenz

Auch in die Musik hat KI längst Einzug gehalten. Rockstar Sting mahnt seine Kollegen nun eindringlich zur Vorsicht: „Die Bausteine der Musik gehören uns, den Menschen.“

Von Sven Lemkemeyer
18.05.2023, 19:12 Uhr

Technologische Entwicklungen waren seit jeher eine treibende Kraft für den Musiksektor.

1935
Tonband

1977
Synclavier

1975
Musik-
video

1978
Drum-
Computer

1983
MIDI

1999
Napster

2001
iTunes

2009
Streaming

Einzelne Akteure waren auf unterschiedliche Art und Weise beflügelt oder betroffen.

2023
Künstliche
Intelligenz

Typische Reaktion

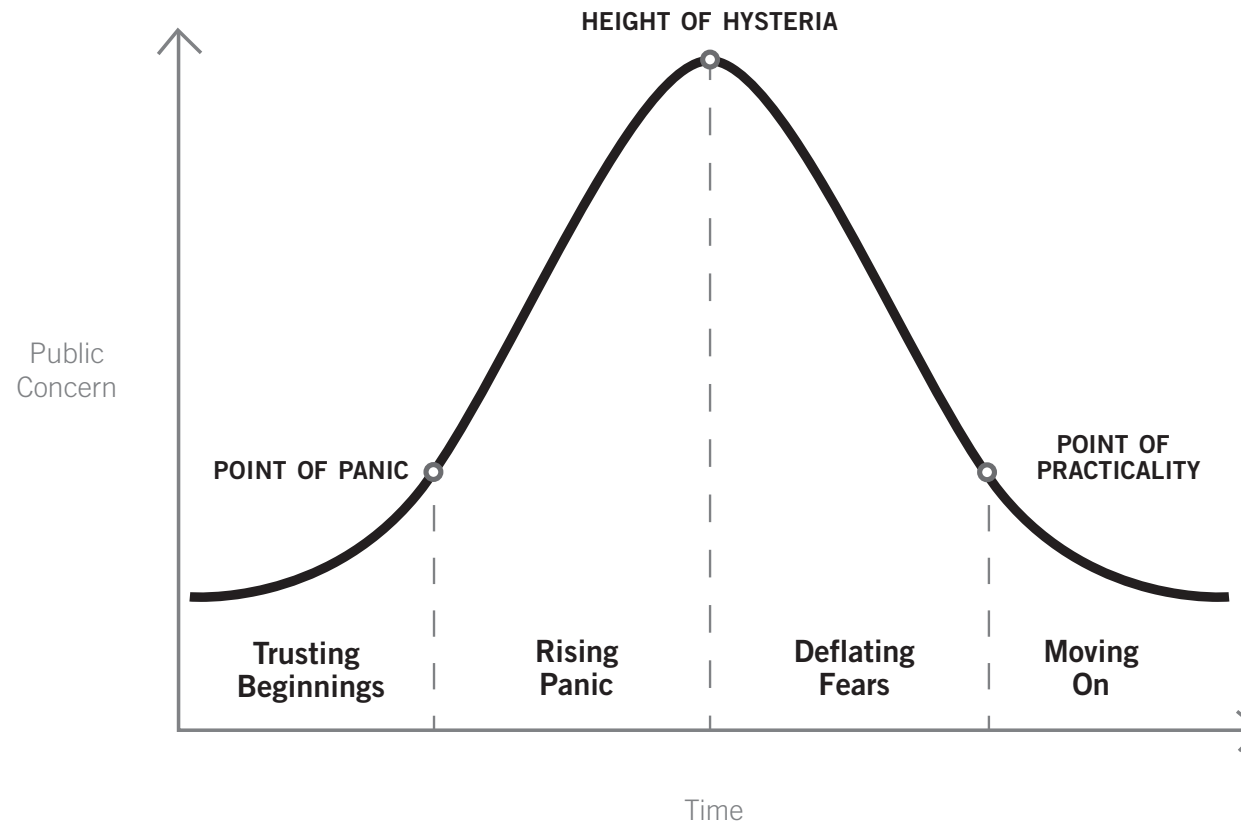
Image by master1305 on Freepik

Panik

Alles soll beim Alten bleiben.
Das Neue muss weg!

Technologiepanik—The same old story

Tech Panic Cycle

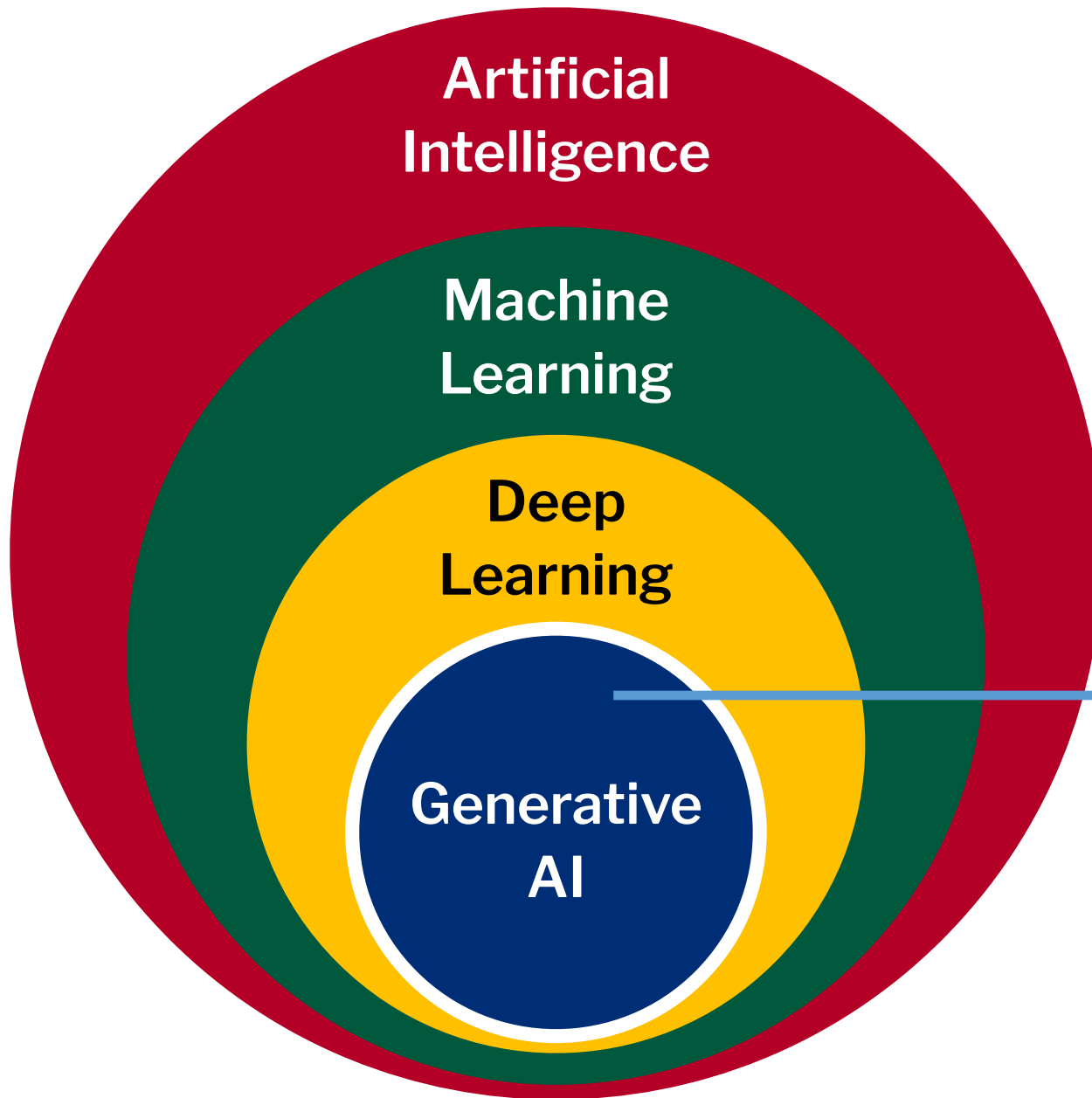
<https://itif.org/publications/2015/09/10/privacy-panic-cycle-guide-public-fears-about-new-technologies/>

Es sind viele Einzelschritte notwendig!

**KI kann und wird auf vielfältige Weise
eingesetzt.**

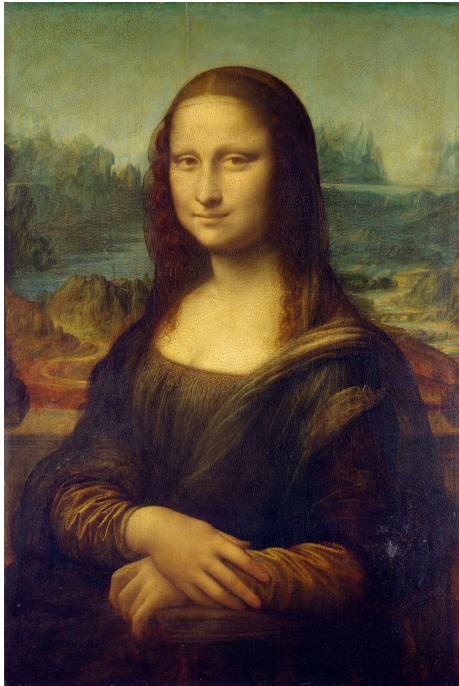

Erstellung von **Modellen**, die Inhalte generieren können, die bestehenden **Daten ähneln**.

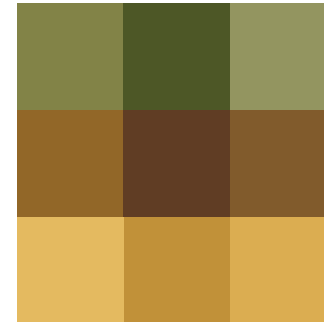
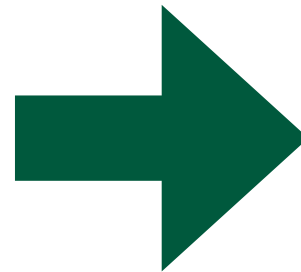
Modell = vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit;
Nachbildung der wesentlich Eigenschaften; Weglassen der “unwesentlichen” Aspekte

Beginnen wir mit Mona Lisa

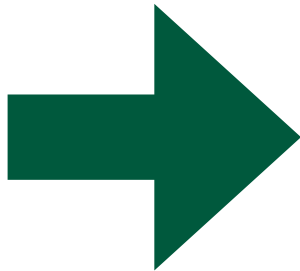
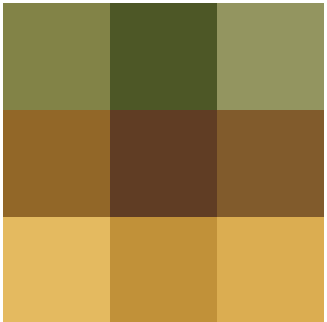

https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#/media/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg

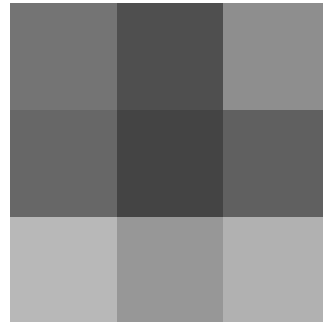
Mona Lisa
auf Pixel-Ebene

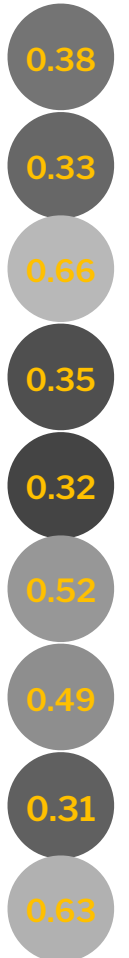
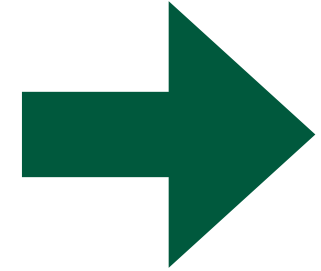
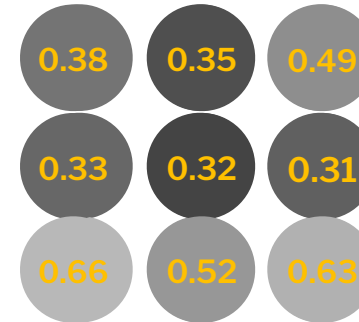
Mona Lisa
auf Pixel-Ebene

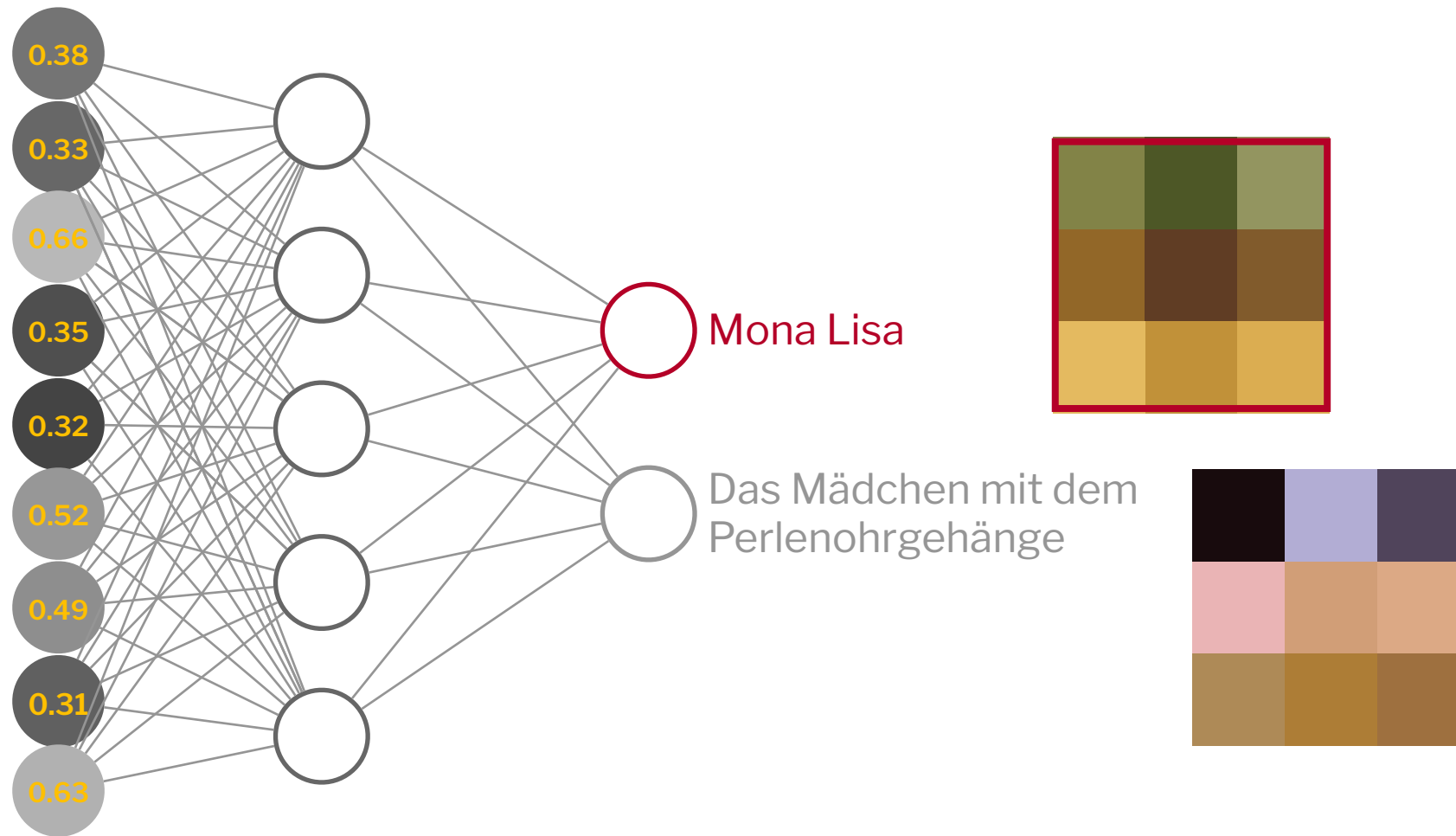

Auf Pixel-Ebene in
Graustufen

Jedem Mona-Lisa-
Pixel wird der
entsprechende
Graustufenwert
zugeordnet

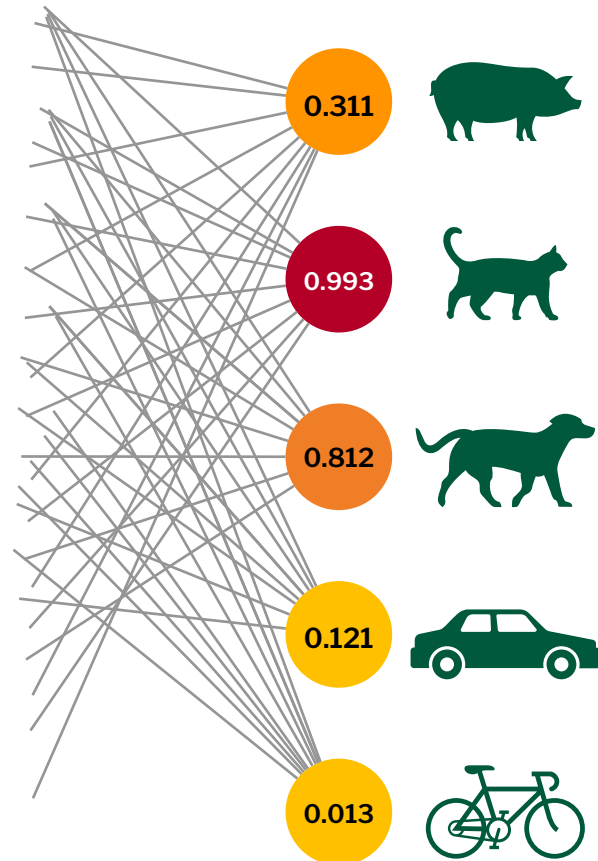
Manche Repräsentationen sind einander ähnlicher (= näher) als andere

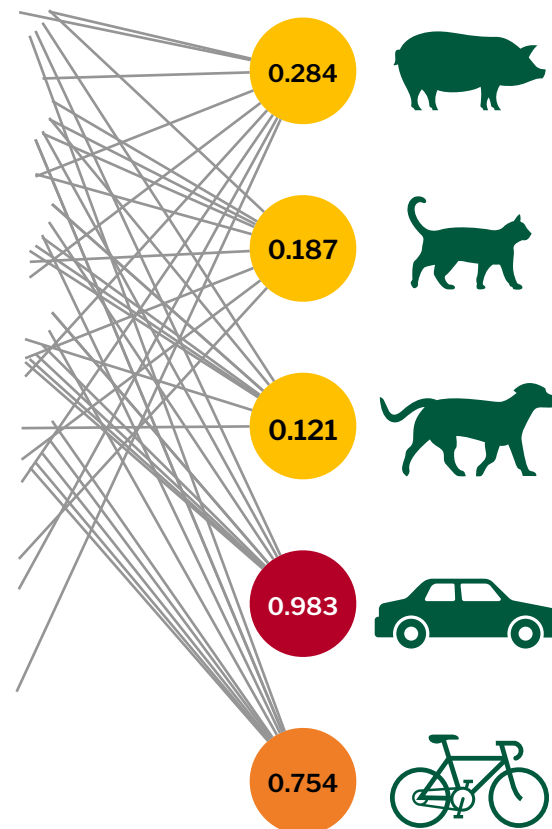

Embedding-Vektoren

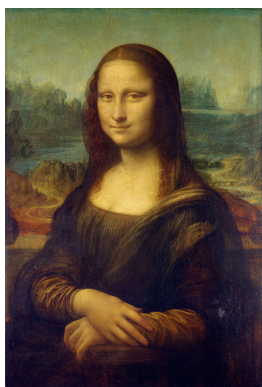
Embedding-Vektor für Katze

Embedding-Vektor für Auto

Quelldaten
zB aus dem
Web

https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#/media/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg

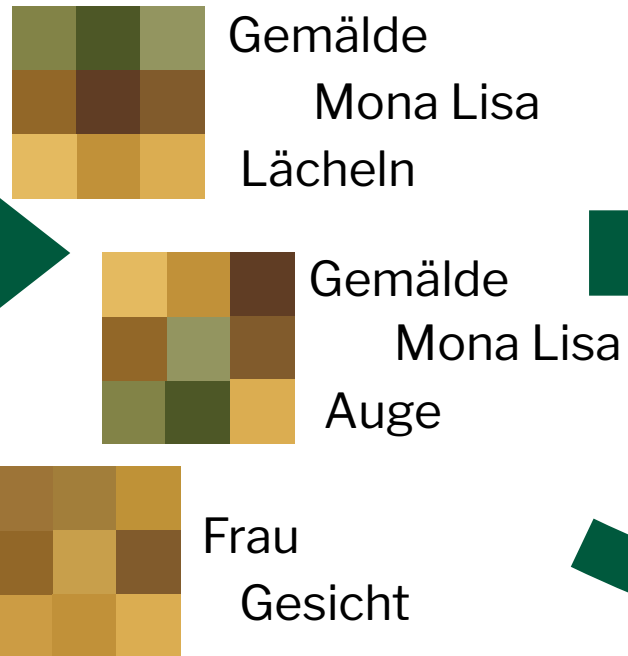
“Schnipsel” auf Pixelebene und
einige größere Teile verteilt

Auf Pixel-Ebene:
Für Mensch idR nicht
interpretierbar

Anreicherung mit Annotationen

Analyse auf Patterns (zB gemeinsames Auftreten)

Bild: Pixabay/Gerd Altmann

Modell

Bild: Pixabay/Gerd Altmann

zB Wahrscheinlichkeit, dass
der nächste Pixel grün ist

Das resultierende Modell enthält Wahrscheinlichkeiten, numerische Darstellung, Annotationen als Text

Das Modell enthält **keine** Quelldaten

Bild: Pixabay/Gerd Altmann

Textgenerierende Systeme

<i>To tell cats from dogs,</i>
<i>To tell cats from dogs, you</i>
<i>To tell cats from dogs, you have</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what they</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what they're</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what they're looking</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what they're looking for</i>
<i>To tell cats from dogs, you have to know what they're looking for.</i>

Large Language Models (LLMs): Bei jedem Schritt wird ein Wort hinzugefügt

Text: “The best thing about AI is its ability to”
Analyse aller Textdaten.

The best thing about AI is its ability to

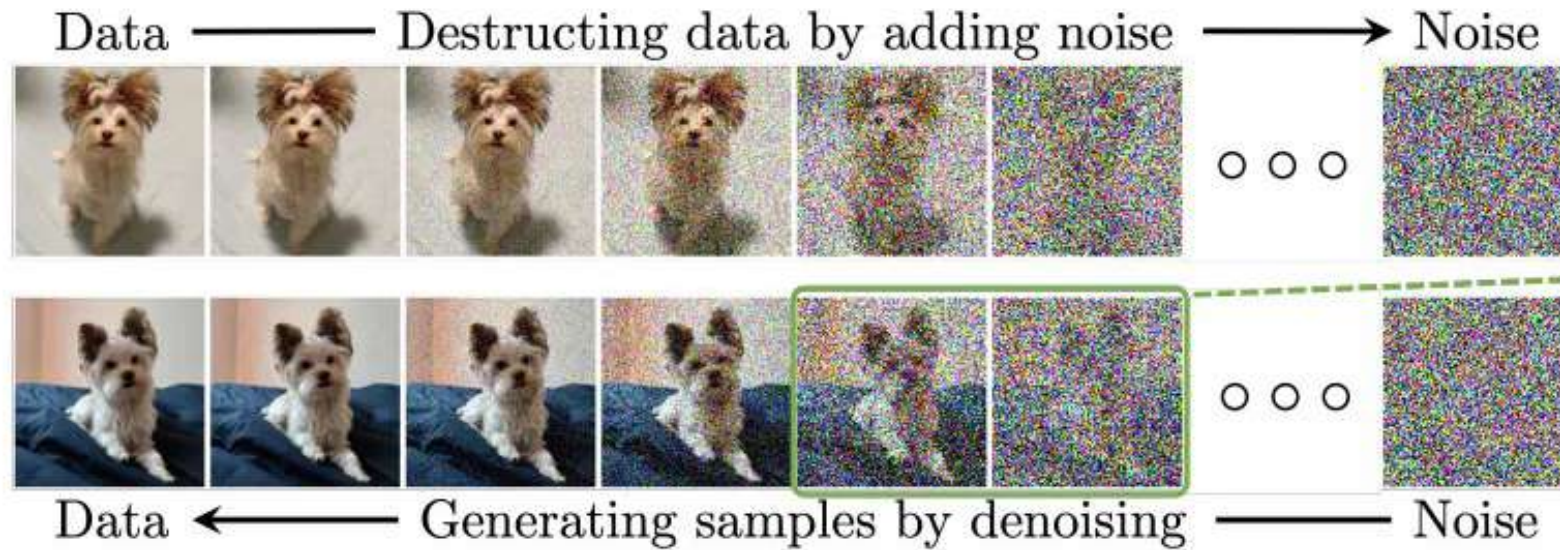
learn	4.5%
predict	3.5%
make	3.1%
understand	3.1%
do	2.9%

“learn” ist
das nächste Wort mit
der höchsten
Wahrscheinlichkeit
(Temperature=0)

Manchmal soll
zufällig "Nicht-Top"-
Wort gewählt werden
(zB Temperature=0.8)

<https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/>

Diffusion models

Ling Yang, Zhilong Zhang, Yang Song, Shenda Hong, Runsheng Xu, Yue Zhao, Wentao Zhang, Bin Cui, and Ming-Hsuan Yang (2023). Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications. ACM Computing Survey 56(4), Article 105 (April 2024). DOI: 10.1145/3626235

“Rauschen” (=Noise) wird schrittweise hinzugefügt.

Training Schrittweise Rekonstruktion aus dem Rauschen.

Modell = “Entrauschungsfunktion”

Generation:
Anwenden des Modells auf anderen Input

Diffusion models

Stefanie Meisl – “Schiele’s Ghost”

KI in der Musikproduktion

- Effekte, Signal Processing: Rauschunterdrückung, Hall-Reduktion (De-Reverb)
- Transkription (Audio-to-Text oder Audio zu Musiknotation)
- Beats, Sounds
- Source Separation: Trennung einzelner Tonspuren aus Gesamtaufnahme
- Automatisches Mixing
- ...

(Echtzeit-)Autotune

<https://www.antarestech.com/products/auto-tune/artist>

<https://www.antarestech.com/community/antares-announces-auto-tune-artist-next-generation-upgrade-auto-tune-live>

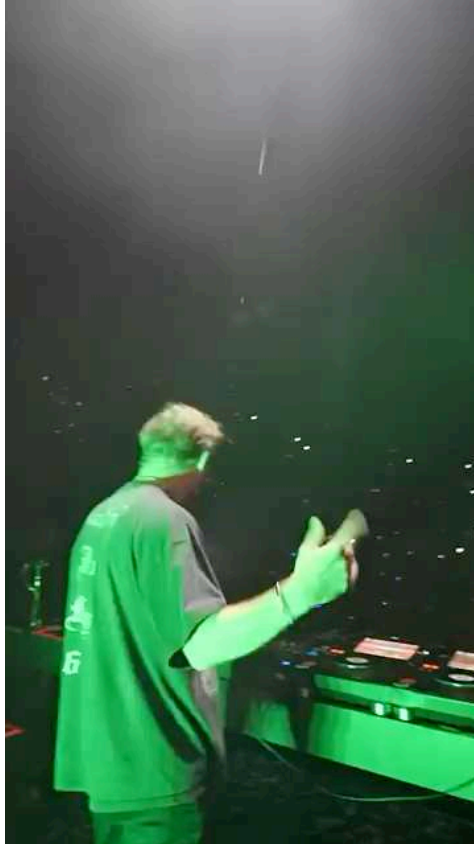
KI zur Kreation

- Ideation: Inspiration, Ko-Kreation
- Generierte Musik: Melodien, Akkordprogressionen
- Generierte Lyrics
- Voice Cloning: Imitation oder Nachbildung einer bestimmten Stimme

Stable Audio

 ChatGPT

Beim Stichwort KI denken wir meist an Generierende KI—sehr oft an Deep Fakes

<https://www.youtube.com/shorts/98WTwSnkoas>

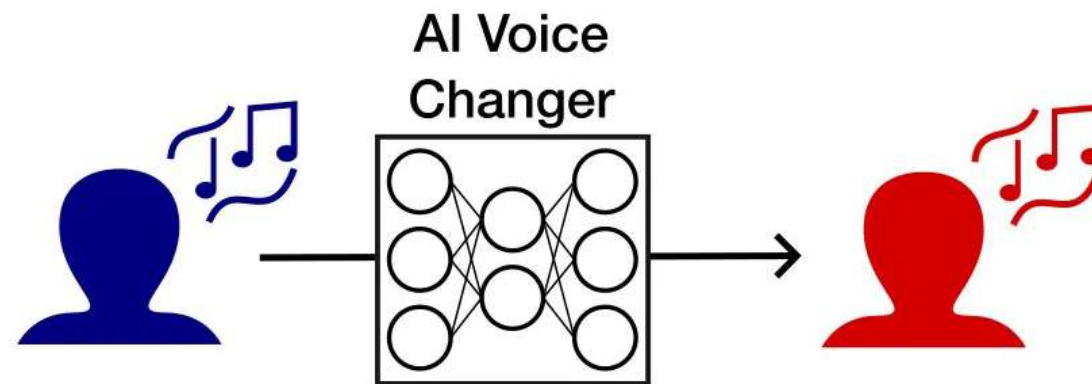
Guetta verwendete
“geklonte” Eminem-
Stimme in Live-Set

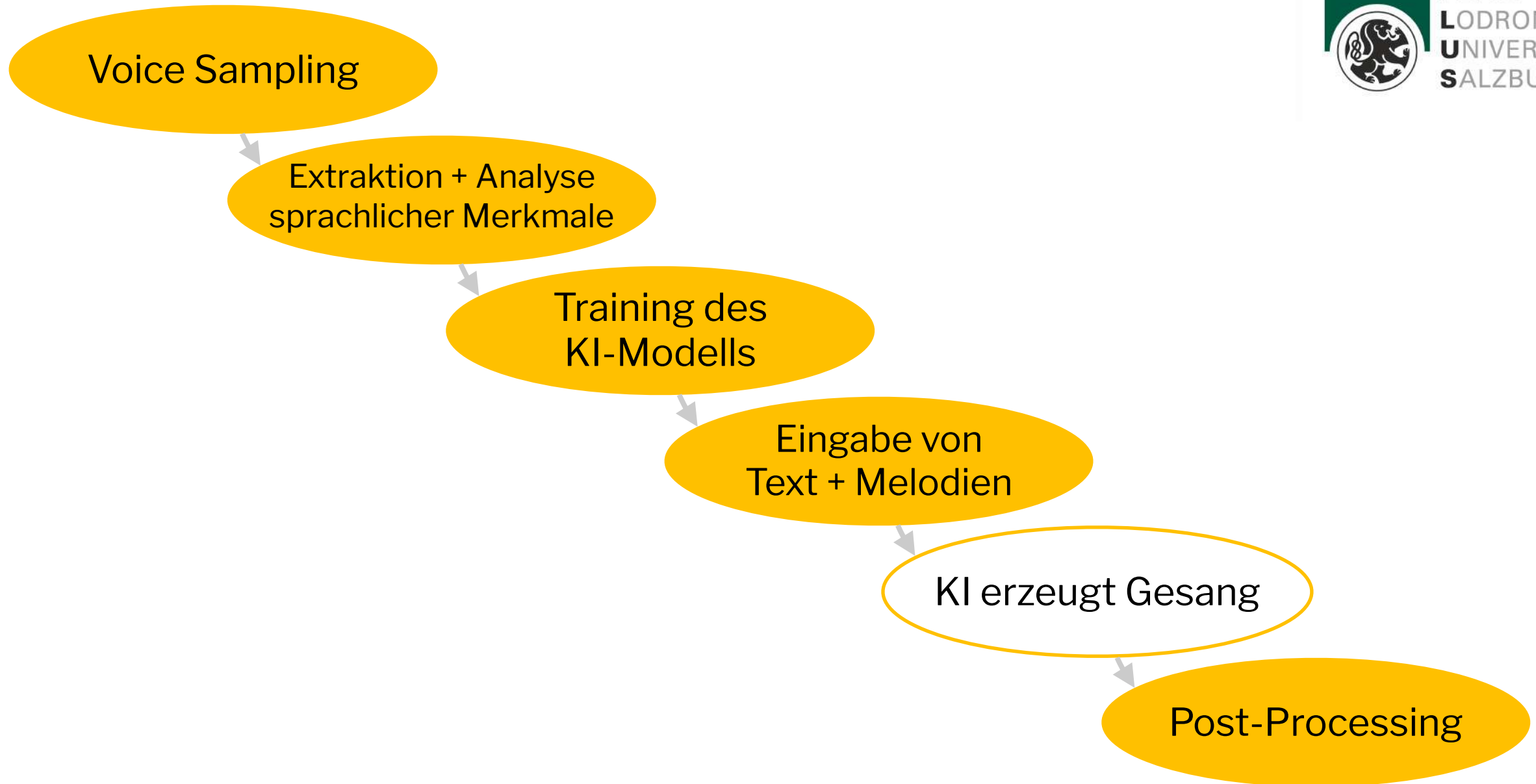
Spezifisch handelt es sich
hier um
Music Deep Fake

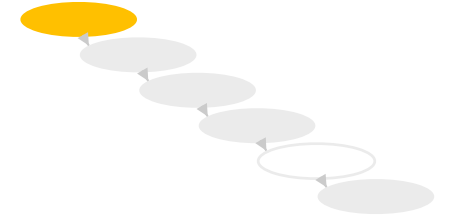
Music Deep Fakes

Zentrales Element: **Voice Conversion** (Stimmkonvertierung)

Umwandlung einer Quellstimme in eine Zielstimme
(bei gleichbleibendem sprachlichem Inhalt—unabhängig von Gesang/Musik)

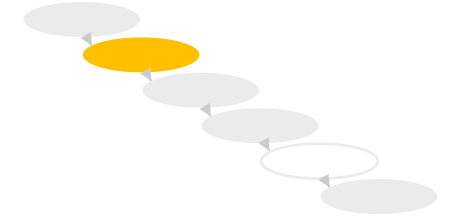

Voice Sampling

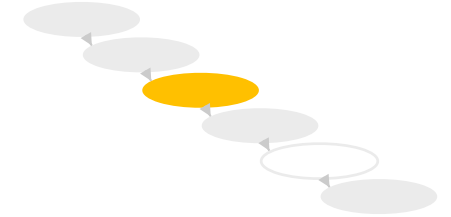
- Audioaufnahmen einer Zielperson (Sprache, Gesang)
  - Je vielfältiger und klarer die Aufnahmen, desto besser
  - zB Interviews, Studioaufnahmen, Konzerte
- Ziel: die gesamte Bandbreite an Lauten, Betonungen und Sprechweisen erfassen

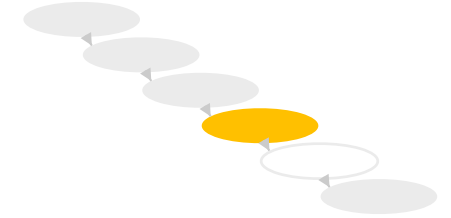
Extraktion + Analyse sprachlicher Merkmale

- Aufnahme wird in Phoneme zerlegt (kleinste Lauteinheiten)
- Analyse von Klangfarbe, Intonation, Tempo etc
- Ziel: Identifikation besonderer Eigenschaften der Stimme (zB Akzent, Intonation, Rhythmus, Pausen)

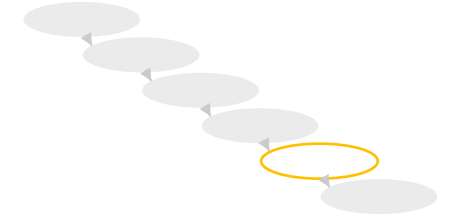
Training des KI-Modells

- Neuronale Netze lernen die Stimme anhand der extrahierten Merkmale nachzubilden
  - zB Klangfarbe, Intonation, Rhythmus und Artikulation
- Ziel: Modell wird darauf trainiert, diese Merkmale in neuen Texten korrekt umzusetzen
- idR große Datenmengen für glaubwürdige Ergebnisse nötig

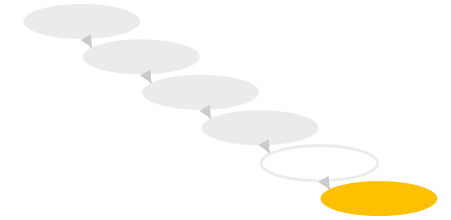
Eingabe von Text + Melodien

- Text-to-Speech: KI spricht oder singt eingegebenen Text
- Singing Voice Synthesis (SVS): Text + Melodie → Gesang
- Kontrolle über Tempo, Tonhöhe, Ausdruck ggf möglich

KI erzeugt Gesang

- Modell erzeugt neue Sprache/Gesang in der geklonten Stimme
  - dh Modell simuliert Stimmverhalten der gelernten Stimme
- Ausgabe klingt wie echte Stimme, wurde aber künstlich erzeugt

Post-Processing

- Nachbearbeitung mit Effekten: EQ, Reverb, Auto-Tune etc
- Feinabstimmung verbessert Natürlichkeit, Betonung und Klangtreue
- Ziel: Natürlichkeit und professionelle Tonqualität

KI-basierte Technologie für Marketing und Distribution in der Musikbranche

- Erstellung von Zusatzmaterialien
  - Presstexte, Covers, Zusammenfassungen
- *Musikvideos*
- *Transkription*
- Distribution
  - Kundensegmentierung, Targeting
  - Empfehlungssysteme: zur richtigen Zeit am richtigen Ort an die richtige Person

KI-basierte Technologie für musikalische Bildung

- Transkription
- Live-Tracking beim Üben + Analyse
- Empfehlung von Musiknoten oder Übungen (zB passend zu Spielniveau)

Ersetzen von Menschen durch KI

Unterstützung von Menschen durch KI

Replace **tasks** not humans.

Gemeinsam nach einer Lösung suchen.

- Komplette Abwehr von neuer Technologie ist eine Einbahnstraße:
  - Nicht gegen die Technologie, sondern **mit** der Technologie.
- Alte Mittel funktionieren bei neuen Entwicklungen nur begrenzt:
  - Stichwort Urheberrecht bzw Lizenzsystem (die aktuelle Struktur, *nicht* die Existenz per se!)
- Weitblick ist gefragt!
  - Langfristige Implikationen für Marktakteure berücksichtigen

KI im Musikbereich: Von einer emotionalen Debatte zu einer nüchternen Betrachtung

---

Christine Bauer

Austrian Composers Day 2025

