

IDEAT China

September 2021

标题：把问题抛向空中

Throwing questions into the air

采访 大野、Simone / 编辑、撰文 大野

引言：

“人工智能目前还处在‘人工愚蠢’的阶段”，Jake Elwes跟我们开玩笑。他语速飞快，思维极度活跃，像一台性能优越的电脑。但与那种笨重的机器完全相反的是，Jake在交谈之中给人感觉极具生命力，即使谈论艰深、晦涩的人工智能技术，他也尽可能地用生动的语言、例证的方式以及一些欢快的手舞足蹈让采访者更好的进入话题之中，就像他正在进行中的Zizi Show项目，用幽默的方式把一切问题抛向空中，如同一支象征着欢乐庆典的气球，尽管这支气球牵系着的是极其严肃又令人警醒的性别议题。

"Artificial intelligence is still at the stage of 'artificial stupidity'", Jake Elwes jokes with us. He speaks fast and thinks extremely actively, like a computer with superior performance. But in contrast to the bulky machine, Jake felt very alive in the conversation, even when talking about difficult, obscure AI technology, he tried to get the interviewer into the conversation as much as possible with lively language, examples, and some cheerful hand-waving, just like his ongoing Zizi Show project, which throws all questions into the air with humor. Like a red balloon that symbolises a joyful celebration, even though it is tied to a very serious and alarming gender issue.

Quotation：

发现这些系统是如何被打造，了解非常具体的任务，并把它们执行完美。在这个过程中，于我而言“失败”总是常常出现，但通常有失败发生的地方，同时也会出现幽默、诗歌，或是政治、道德问题。

Discovering how these systems are built, understanding very specific tasks, and executing them perfectly. In this process, for me, "failure" is always present, but there are usually places where failure occurs,

along with humor, poetry, or political or moral issues.

正文：

“Zizi”与“向量Z” "Zizi" and "Vector Z"

点开Zizi Show的主页，AI成像的变装表演者正在虚拟舞台上引吭高歌，仿佛身处欧洲某个地下俱乐部场所，但再细细观看一会，你会发现他们的面孔时刻都在变幻中，前一刻还是粉红女郎，下一刻已经变成西装革履的主持人。深度伪造技术令他们的面孔被解构而后又整合在一起，有一种支离破碎的美感，但那种错轨的差异又让人不禁心生警惕。

When you click on the Zizi Show homepage, the AI-imaged drag performers are singing on a virtual stage as if they were in some underground club venue in Europe, but look a little closer and you'll see that their faces are changing all the time, from pink girls one moment to suited and booted hosts the next. Their faces are deconstructed and put back together by deepfake technology, with a fragmented beauty, but the misaligned differences make you wary.

“Zizi”既是这个名字，同时也是其中一个AI角色，这可能有点令人困惑。在Zizi Show中，Jake深度伪造了变装舞者的外貌，捕捉他们的动作，然后在这个基础上创造新的舞步，而这些变装表演者基本上都是Jake生活中真实的好友。我好奇地问为什么Jake会最终为其命名为Zizi，他向我们解释：“它来自算法中的向量z，这个向量是关于你如何控制人工智能，意味着你如何在这个潜在的空间中控制创造的AI图像行动；它也与“z”的发音有关，在英国我们有非二元性别。所以很多人现在开始使用“他们”（they），而不是“他”（him）或“她”（her），它的发音上与z相似；同时Zizi也是法语的中的‘Willy’。”

"Zizi" is both the name of the project and one of the AI characters, which can be a bit confusing. In the Zizi Show, Jake deeply fakes the appearance of drag dancers, captures their movements, and then creates new steps based on them, all of whom are essentially Jake's real-life best friends. I curiously asked why Jake ended up naming it Zizi, and he explained to us, "It comes from the vector Z in the algorithm, which is

about how you control the AI, how you control the actions of the created AI images in this potential space; it also has to do with the "Z" pronunciation, and in the UK we have non-binary gender. So a lot of people are now starting to use "they" instead of "him" or "her", which is similar to Z in pronunciation; and Zizi is also the French word for 'Willy'."

空间乍一听总让人联想起三维立体的建筑，但对于Jake而言，进行人脸图像上的面部识别算法训练，算法此时所作的工作其实就是去创造一个空间，当他第一次意识到这一点的时候，他被这个概念其中隐含的美丽与诗意打动了：“我想起哲学家柏拉图曾经谈到的‘知识的空间’，实际上算法的工作方式是错综复杂的，用人脸打个比方：在一个多维的数字空间中，它开始学习并绘制所有图像，这个空间中的每一个点都对应着一个坐标，可能有几百个点对应某些特征，譬如你的鼻子、嘴巴和耳朵的形状。”

Space at first sounds like a three-dimensional building, but for Jake, training facial recognition algorithms on face images,

what the algorithm is doing at this point is actually creating a space, and when he first realized this, he was struck by the beauty and poetry implicit in the concept: "I was reminded of what the philosopher Plato once said about The algorithm actually works in an intricate way, using the analogy of the human face: in a multidimensional digital space, it starts learning and drawing all the images, each point in this space corresponds to a coordinate, and there may be hundreds of points corresponding to certain features, such as the shape of your nose, mouth and ears. ."

在数字这个空间里，一切都是连续的、没有所谓二元性的，就像那些流畅粘连的舞步，在那个潜在的空间并没有分开、割裂这些东西，“它所拥有的都是被简化的数字。因此如果我们让人类的标签流动起来，不再定义“这是一个女人”或“这是一个男人”，它本质上只是坐标轴而已，这也是我非常想要探索的方向。”

In this digital space, everything is continuous, there is no such thing as duality, just like those smooth and sticky dance steps, in that potential space there is no separation, no fragmentation of these

things, "all it has are simplified numbers. So if we let the human label flow and stop defining "this is a woman" or "this is a man," it's essentially just axes, and that's what I really want to explore."

人工智能也有偏见吗？ Does artificial intelligence have bias?

你有想过这个问题吗——为何人工智能语音助手总是被赋予女性声音？谷歌的语音助手Alexa，国内诸如天猫精灵……当机器人作为“助手”（又或者是“奴隶”形象）出现在大众面前，性别是否在其中发挥了一些非常有趣的作用？那么如果你继续往下深想，人工智能是否也会有偏见？

Have you ever thought about this question - why are AI voice assistants always given female voices? Google's voice assistant Alexa, domestic such as Tmall Genie Does gender play a very interesting role in the appearance of robots as "assistants" (or "slaves") to the public? And if you think about it further, does AI have a bias too?

答案是：是的，但本质上，人工智能的偏见即人的偏见。在进行人工智能算法训练时，Jake敏锐的察觉到了这其中的吊诡之处以及背后的原因：“目前的这些AI系统在身份识别上非常非常糟糕，因为它们通常是由美国白人男性训练出来的，而数据集和面部识别算法的学习过程往往非常标准化。目前的AI系统尤其不善于识别黑人，特别是黑人妇女。你知道吗，即使像米歇尔·奥巴马都无法被谷歌的算法识别成人类？这太疯狂了，算法无法看见那些具有代表性的群体。

这也是为什么Jake会在Zizi Show这个项目中选择"变装"这个方向的原因，它的整个想法都是对性别概念、性别认同以及规范性的挑战，因为变装表演在喜剧中有着非常特别的地位——“它从事物中抽取出一部分，把它处理得不那么严肃，但同时它又具有深刻的政治性，酷儿群体在历史上属于社会的边缘群体，而现在则是一个站起来庆祝，甚至反过来取笑这种现象的一个好时机。”

The answer is: yes, but in essence, AI bias is human bias. When training AI algorithms, Jake was keenly aware of the paradox and the reasons behind it: "These current AI systems are very, very bad at identity recognition because they are typically trained by white American males, and the data sets and the learning process of facial recognition algorithms tend to be very standardized. Current AI systems are especially bad at identifying black people, especially black women. Did you know that even people like Michelle Obama can't be recognized as human by Google's algorithms? It's crazy that the algorithm can't see groups that are representative.

Zizi Show本身就像是对那些曾经的、现在进行时的偏见与压迫的幽默嘲弄。“我们也常常会在其中偷偷地塞入相当多的政治信息，这是一种酷儿策略”，Jake说这话时有一种灵动的狡黠，“让我们把这件事变得非常有趣、欢乐和值得庆祝，然后同时谈论一些相当严肃的话题，这种策略会吸引更多的人，使它更容易被接近。我们合作的一些变装艺术家在英国相当有名，身边也已经有很多人开始转变成变装迷，他们开始谈论深度伪造技术，它是如何建

立以及如何实现.....在这之前他们从未参与过这些类型的对话，这对我来说就像一场胜利。”

That's why Jake chose the "drag" direction for the Zizi Show, the whole idea of which is to challenge the concept of gender, gender identity and normativity, because drag has a very special place in comedy - "it takes a part of something and processes it. takes a part of it and treats it less seriously, but at the same time it's deeply political, and the cool kid community has historically been on the fringes of society, and now is a great time to stand up and celebrate, and even in turn make fun of, that phenomenon."

采访

Q1:你在怎样的一种环境中开始学习艺术？是什么让你一开始诞生了关于数字、人工智能这些话题的兴趣？

我之前在UCL的Slade艺术学院，它是英国历史最悠久的艺术院校之一，曾经走出过弗洛伊德这样大名鼎鼎的艺术家，通常来说，大家会认为这是个“画画”的纯艺学

校。这很好，但我算是那种比较不寻常的艺术家，可能我是唯一一个在Slade的地下室里写代码的人，电脑代码就是我的媒介。

对我来说，Slade提供给我更多的是关于批判性的思考——你得知道所有的事物都承载了相应的信息、目的，你需要去捍卫你正在做的事情以及了解你为什么要做它。我认为在这个领域找到了一个合适的位置，因为我确实感觉到数字艺术家们往往很容易被科技所带来的可能而迷恋、兴奋，甚至忘乎所以，而忘记从中找到目的、叙事方式或诗意。因此实际上，去学习传统意义上的艺术真正促使我对我们正在做的事情，以及我们为什么要这样做是一段非常有价值的练习。

Q2: 在我们的认知当中，AI与自然绝对是某种意义上的两个方向的极端，但“自然”作为母题（Motif）常常会出现在AI艺术家的创作中，尤其是你的那件CUSP，让我们感到非常的诗意。

谢谢你。这件作品背后的想法类似于一种“药”，不像其他那些关于某些政治议题，这件作品更多地思考我们与自然的关系，这是一件非常可爱的事情，这件作品也应该在AIIII中心展出。

在我创作那件作品的5、6年后，我开始对人工智能氛围的哲学非常感兴趣，包括我们能在多大程度上推动代理权和作者权？我们可以在多大程度上把自己从算法的这个过程中移除？针对这个问题我建立了一个系统。这个系统里语言模型与图像模型之间实际上是相互激发的，它们会发生对话，然后向任何方向发展。

但如果声称它有某种意识，或是背后有某个机构在操纵，我认为这会产生误导，增加更多的恐惧，而且我想说的是，这个东西目前还处在“人工愚蠢”的阶段，非常原始、基础，就像一个婴儿。有一次我让这些算法进行转换，因为数据集中有很多猫的图像，于是画面就卡在了猫的循环中，它做了一些这样古古怪怪的事情，但算法

也是如此天真，就像一个小小的哲学实验。

随着我的认识和思考逐步前进，我意识到试图证明算法有任何形式的自主性可能是一种错误，因为实际上，我认为目前真正的问题实际上与权力和控制有关，谁拥有更多数据，谁就在数据这件事中更有权力；谁在其中被代表，谁又不被代表；谁被其压迫而谁又能从中发掘机会。我认为现在算法有很多潜力可以帮助我们，去研究气候变化、贫困，研究我们如何调节或找到正确的政策、正确的使用方法，然后让更多人参与到对话中来。

嗯，所以基本上Zizi Show第一件作品背后的想法就是，建立一个非常规的同性恋数据集，在对美国白人男性的偏见上，我通过扭曲或变形使他们“酷儿化”，让这些表演者化着巨大的眼线，夸张的口红，把他们的脸涂成蓝色，或者是让变装国王扮演超级直男……通过这种方式让人们开始挑战、质疑和破坏关于性别的旧观念，并试图构建新的身份。所以我把1000张这样的

图像置入到这个数据集中，并让它们生成新的、破碎的、虚拟增强的脸部图像。

对我而言这些面孔是如此美丽，因为他们所做的是将这个数据集打碎然后创造一些不可识别的，同时也是非凡的、美丽的，并且令人感到恐慌的面孔。

Q3:你在做Zizi show时有哪些观察，他们会怎样转变成你作品中的一部分？

这是一个相当漫长的旅程，就像我所说的Zizi Show项目是从数据集视频的收集开始的，我从互联网上提取的1000张图片，但在那时Zizi Show只有一个视频作品。后来我开始考虑如何能将它与真正的变装表演者合作起来，于是我找到伦敦的好朋友，并考虑如何能在表演方面真正利用这些深度构建的虚拟身体。到目前为止，几乎没有任何艺术作品是将深度伪造和表演结合在一起的，这一点让我们都感到很兴奋。

从另一个角度看，深度伪造通常被用来操纵人脸，并且通常在未经允许和授权的情

况下被使用，这个技术是非常具有剥削性的。所以对我们来说很重要的一点是如何能够合乎道德的情况下工作，以确保每个人都公平地参与到这个项目中来，所以在Zizi show中不能让任何人操纵这些表演者的身体，而且他们所做的任何动作不能叠加到其他任何身体上，这意味着我们不能把我们自己的身体放进去，然后突然间我们开始成为了表演的一部分。

这里面包含的是我所有的朋友，所处的群体，他们可以移动或是控制对方的画像，但不会再有超出的部分，这一点对我们来说相当重要。最近有一位记者也对我说非常喜欢我们使用深度伪造的方式，是随性的、快乐的。你知道在这个主题中，大多数作品都真的非常黑暗。我试图在这个项目中用deepfake的方式来庆祝一个被压迫的群体，提高它的地位，而不是造成进一步压迫。