

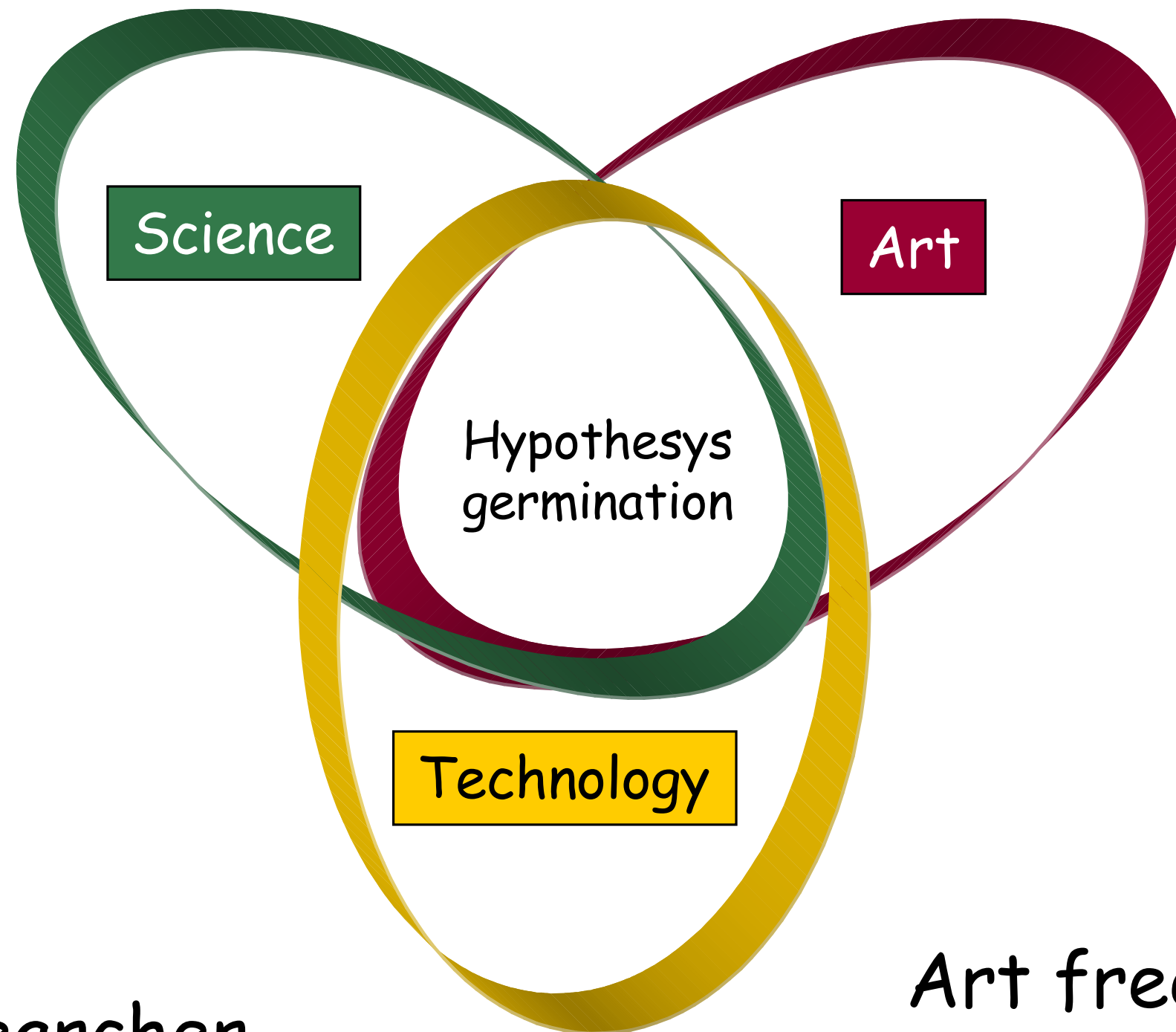
Realtà Virtuale e Vita Artificiale: tecnologie e scienza per una nuova immaginazione

Mauro Annunziato
- Plancton Art Studio -

plancton@plancton.com

Questa raccolta di slides è liberamente disponibile (free download) c/o il
sito www.plancton.com nell'area "news"

Art -Science-Technology Intersections

Artist as a researcher

Art free from any
science constraints

Web resources of Intersection of Art, Technology, Science & Culture

Stephen Wilson site

- Artists' Work
- Art Festival, Competition & Shows
- Art Organizations, Journals
- Online Essays, Syllabi
- Introduction to Emerging Research Areas of Interest to Artists

<http://userwww.sfsu.edu/~infoarts/links/wilson.artlinks2.html>

Art Futura site

- Artist links
- Self classification

<http://www.artfuture.com/>

Risorse: eventi e centri di riferimento

Festival e competizioni

Siggraph - USA
Prix Ars Electronica - Austria
Imagina - Francia
ISEA - vari stati
DEAF - Olanda
VIDA - Spagna
Virtual Worlds - vari stati
Milia - Francia
Videoart - Svizzera
Alife - USA
Art Futura - Spagna

Centri di riferimento

Ars Electronica - Austria
ZMK - Germania
ICC - Giappone
Exploratorium - USA
Banff - Canada
CAIIA - UK
IAMAS - Giappone
ART & Science LAB - USA
ANAT - Australia

Festival in Italia

Generative Art
Virtuality
Opera Totale
Mediartech
EVA Florence
Monumedia
Incontri Sorrento
Biennale Arte Elettronica

Raccolte di links e risorse web

ART FUTURA - UK
Stephen Wilson - USA

Organizzazioni e giornali

Leonardo - USA
YLEM - USA
ASCI - USA

Stephen Wilson categories for art-science artworks

Biology & Ecology
Physics & Nanotech
Body & Medicine
Space Art
Kinetics

Information Systems
Computer Media
Telecommunications
Web Art

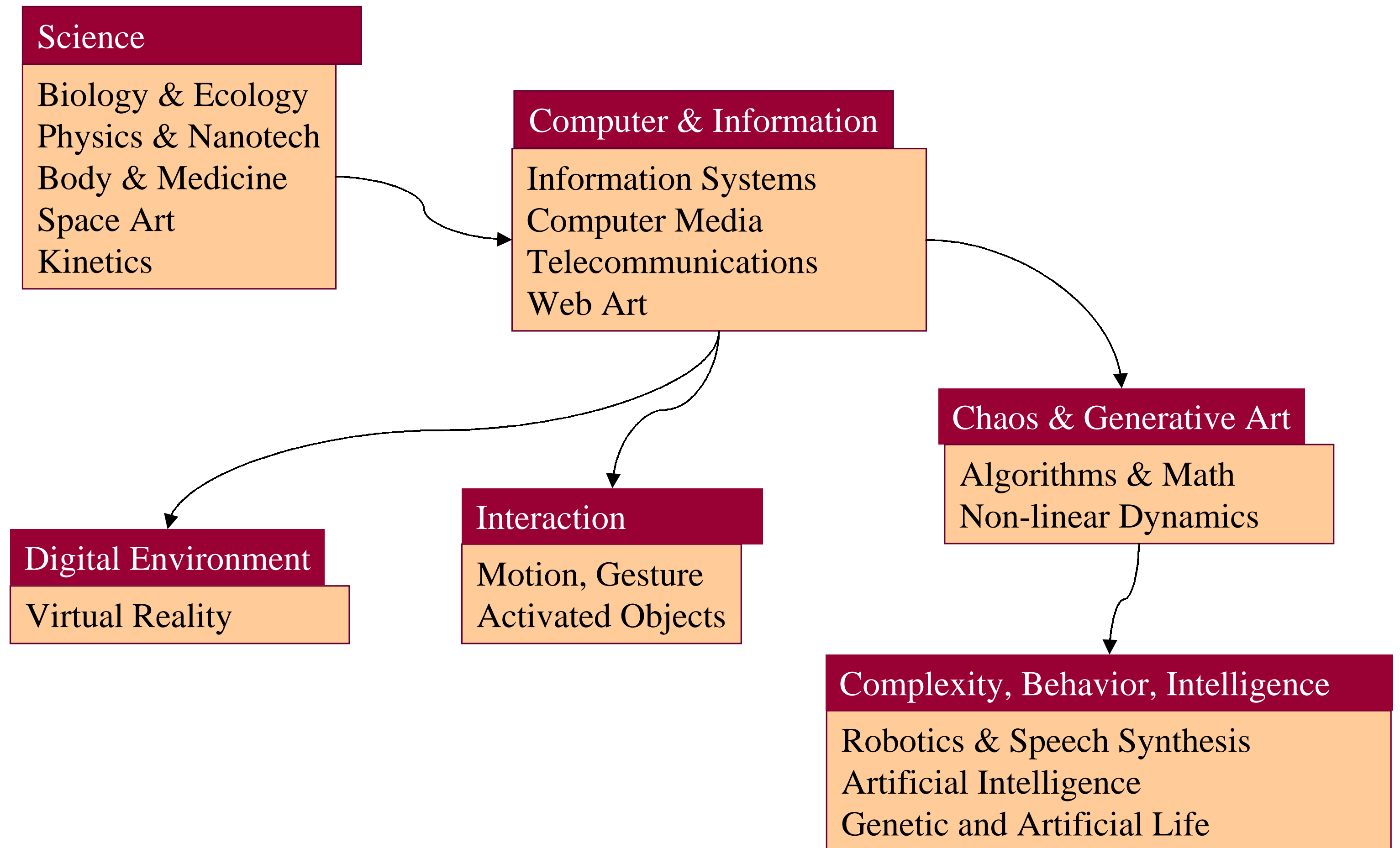
Algorithms & Math
Non-linear Dynamics

Virtual Reality

Robotics
Speech Synthesis
Artificial Intelligence
Genetic
Artificial Life

Motion, Gesture
Activated Objects

Stephen Wilson categories for art-science artworks

The Art of Emergence

The artwork as an "**unfinished product**"
a process of continuously emerging of new
relations with the artist

Interaction
a relation between artist,
artwork and observer.
The observer as
an "actor".

Drive a
generative
environment to design
not shape,
but the process of
shape/behaviour
emergence

The complexity paradigm between art and science

Chaos ('60)
(Mandelbrot,
Lorenz)

Chaos Art & Algorists

- Musgrave, Pickover (fractals)
- Verostko, Hebert, Ferguson (algorists)

Genetic
Algorithms ('70)
(Holland)

Evolutionary Art

- Sims, Rooke (aesthetic selection)
- Latham (organic art)

Self-Organization '80)
(Prigogine, Wolfram, Kaufman)

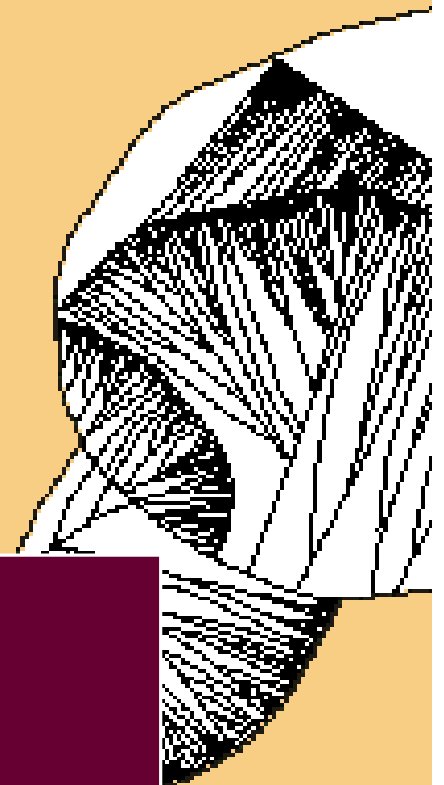
Complexity

- Kawaguchi (cellular automata)
- Rinaldo (robotics & autopoiesis)

Artificial Life ('90)
(Langton)

A-life Art

- Ray, Allen (environments)
- Sommerer, Tosa (interactive, characters)
- Prophet, Planckon (artificial societies)

Il percorso di Plancton Art Studio

'94: fondato da:

Mauro Annunziato (ricercatore, arte digitale),
Piero Pierucci (ricercatore, compositore musica digitale),
Oscar Gemma de Julio (pittore)

'94-'97 : **Multimedialità ed Interazione**

video ed installazioni che fondono vari media espressivi installazioni interattive

"The Living Ice Age", "Trains don't run forever", "Como avanza el pez", "**Stanze**"

'96-'98 : **Arte Generativa**

immagini, musiche e video basati su algoritmi caotici

"**Kaos**", "**Vid-a-feebea**", "Mr. Brown", "Thaos"

'99-'01 : **Società Artificiali**

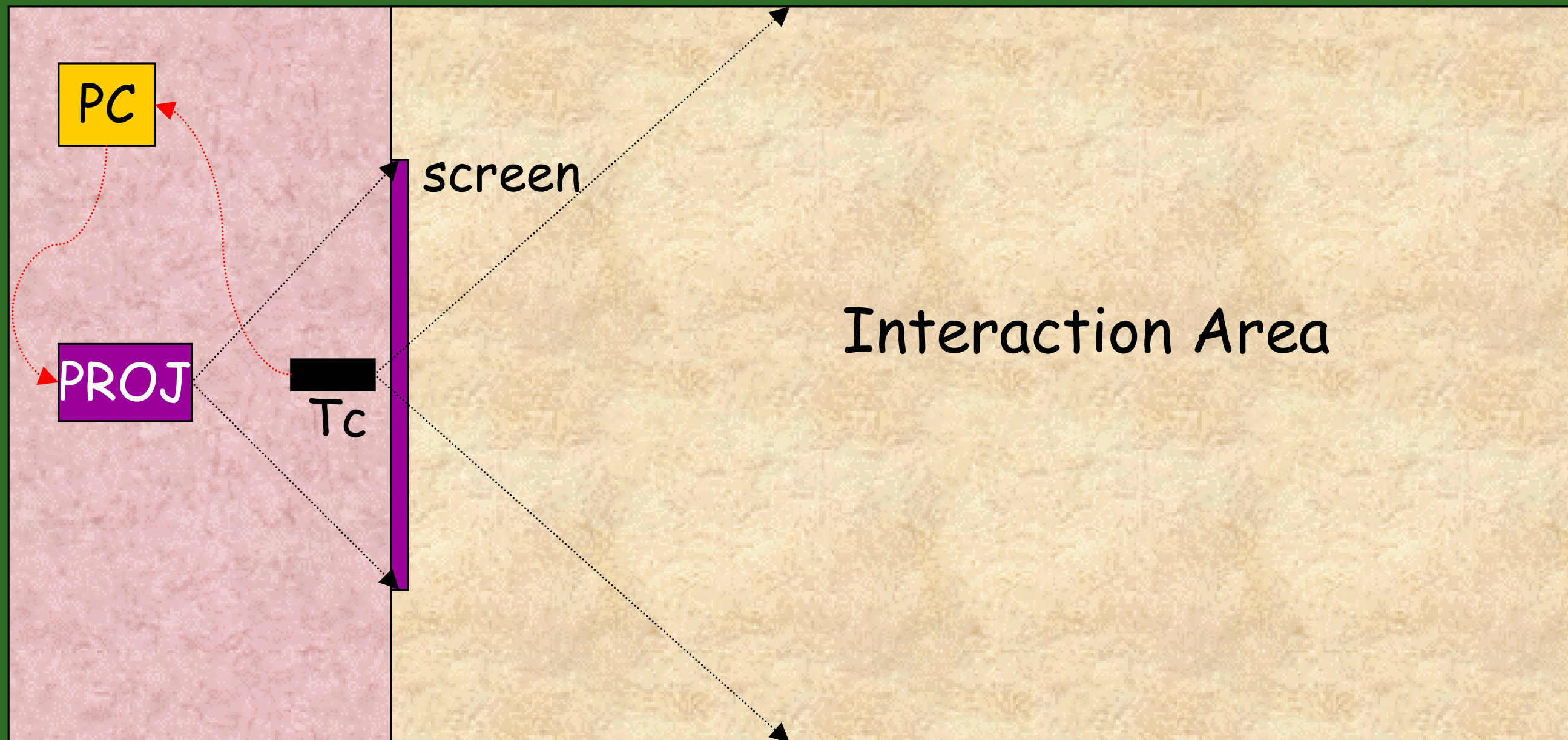
immagini ed installazioni interattive fondati su mondi virtuali

"Nagual", "Chaos Revenge", "**Relazioni Emergenti**"

"Stanze"

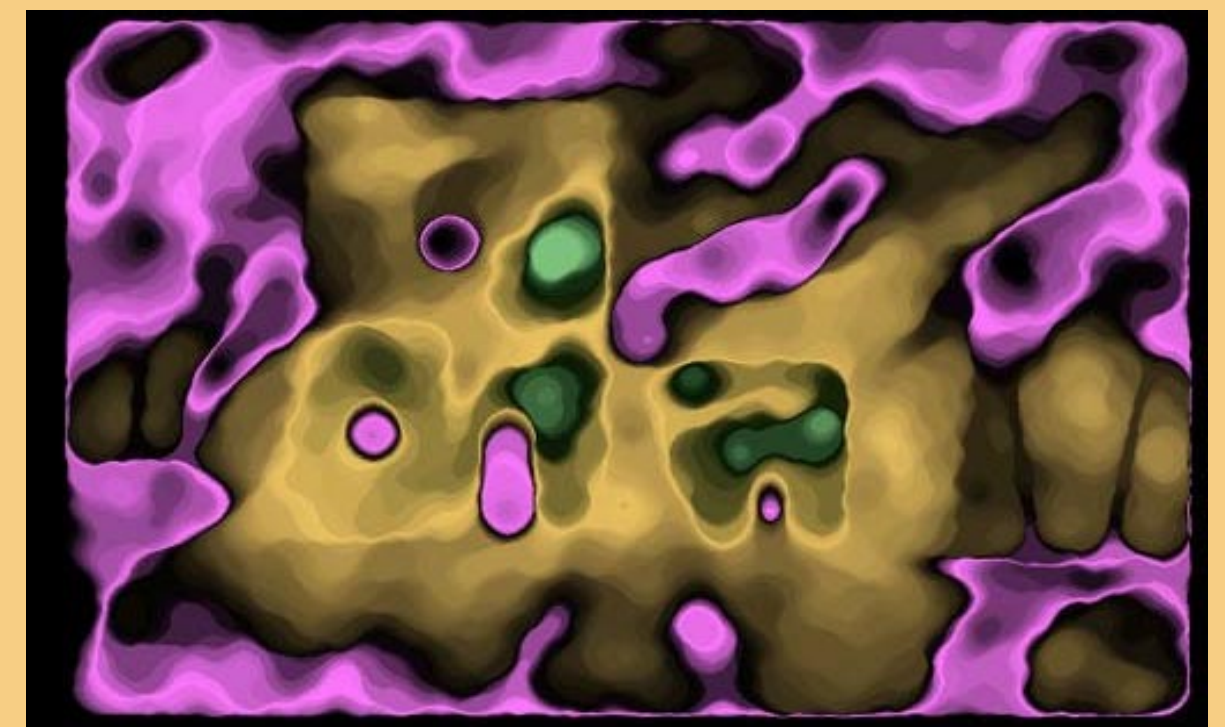
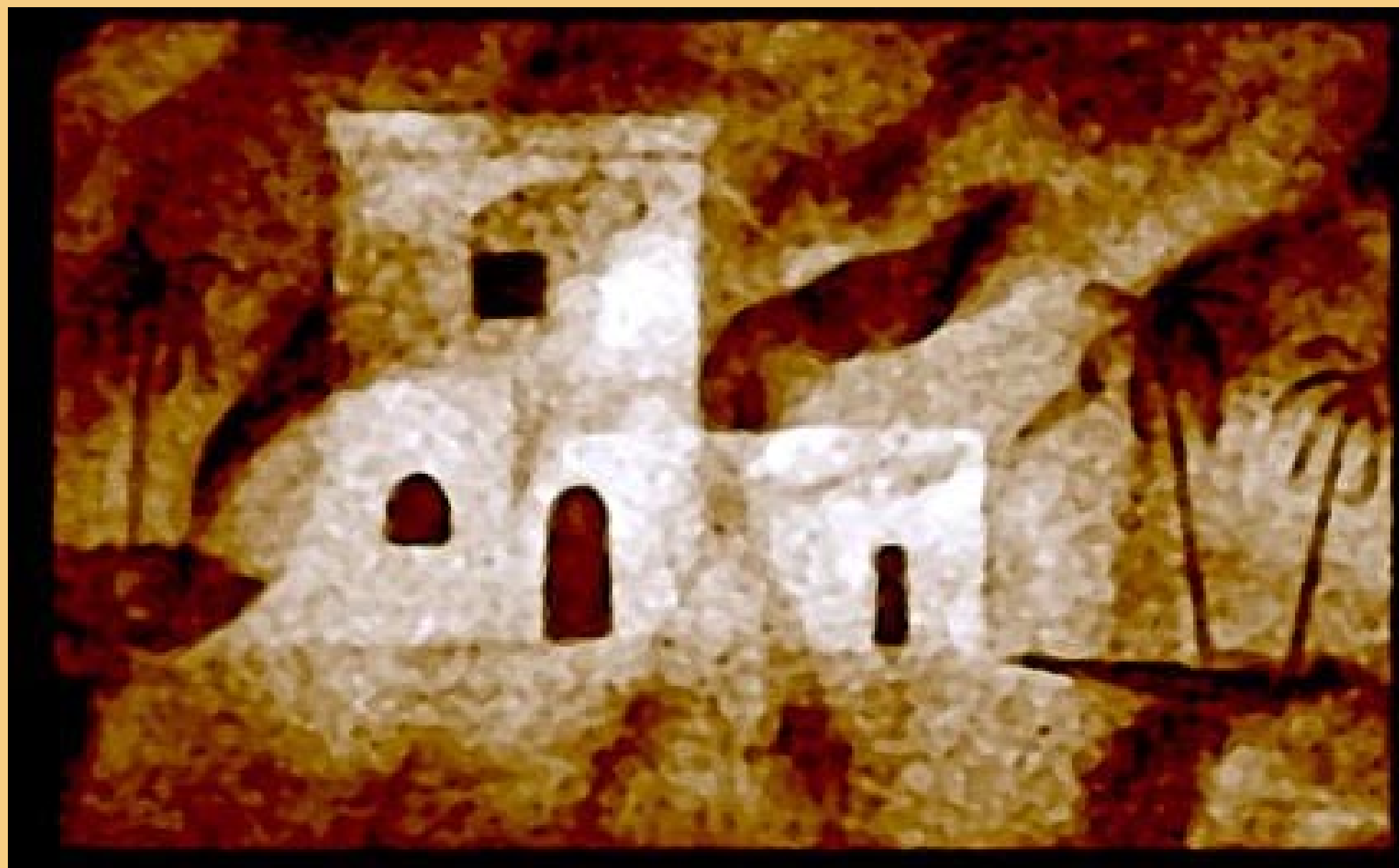
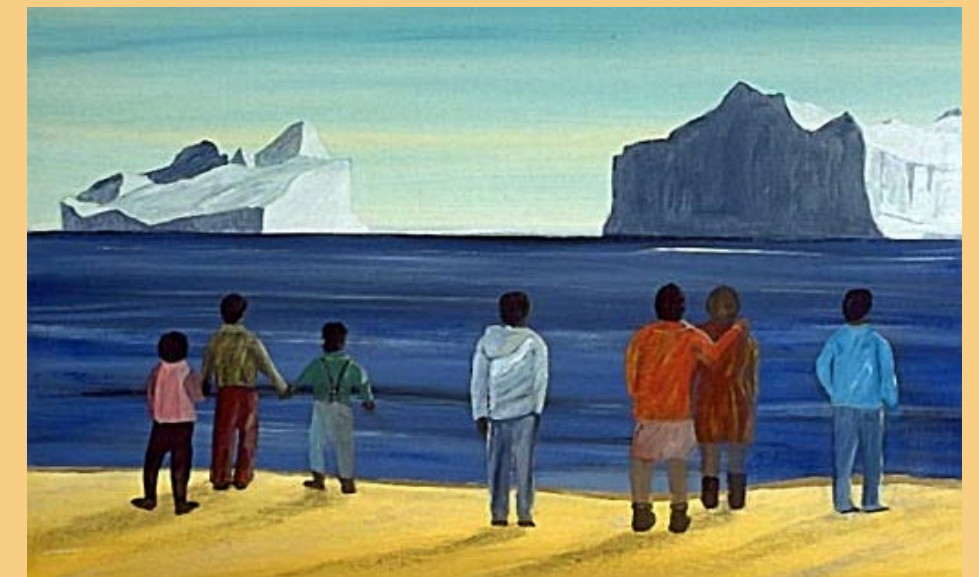
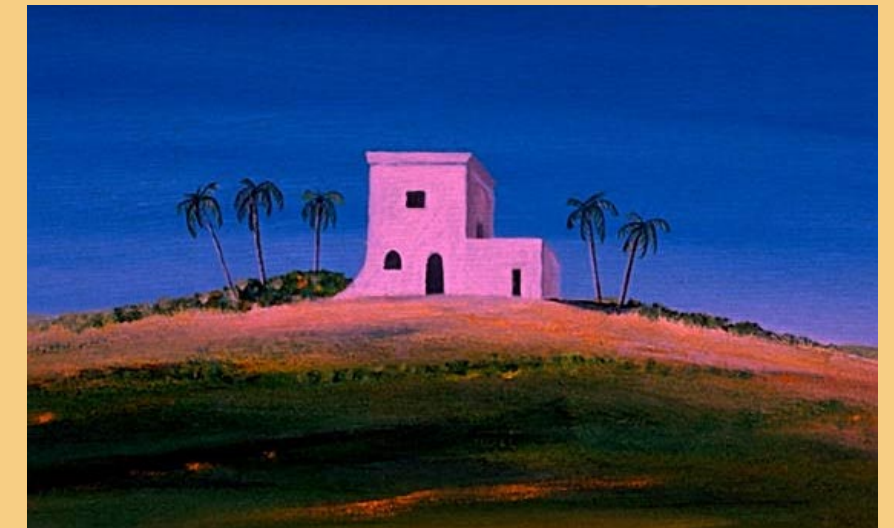
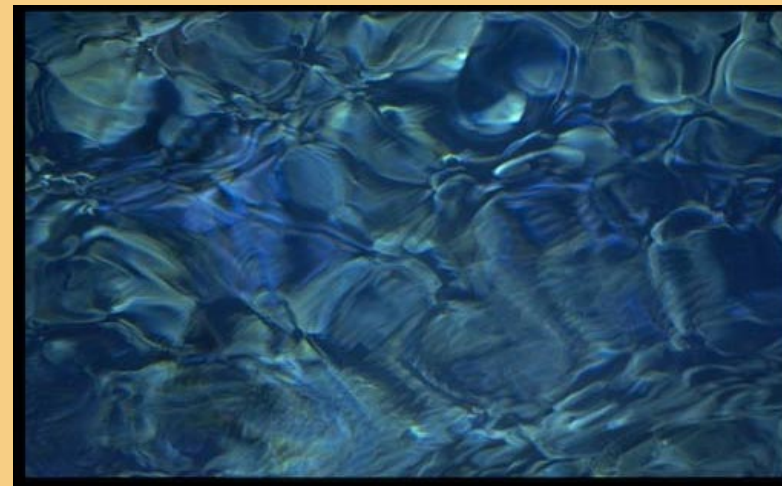
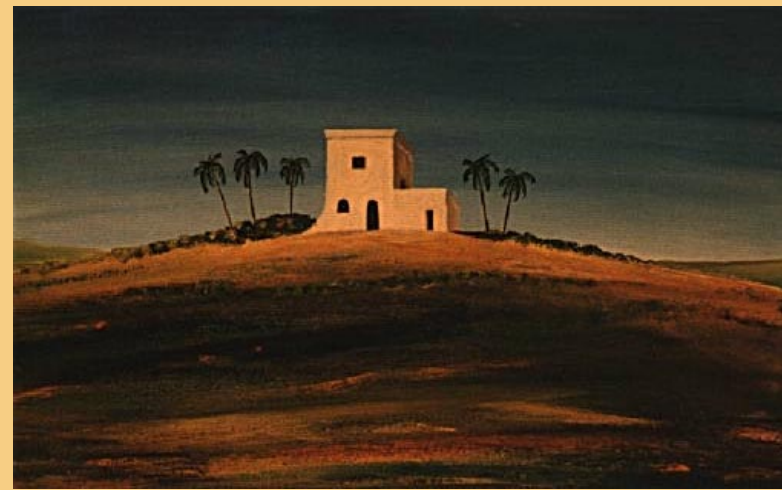
('97 - Annunziato, De Julio, Pierucci, "Rooms")

Setup

The saracen house...

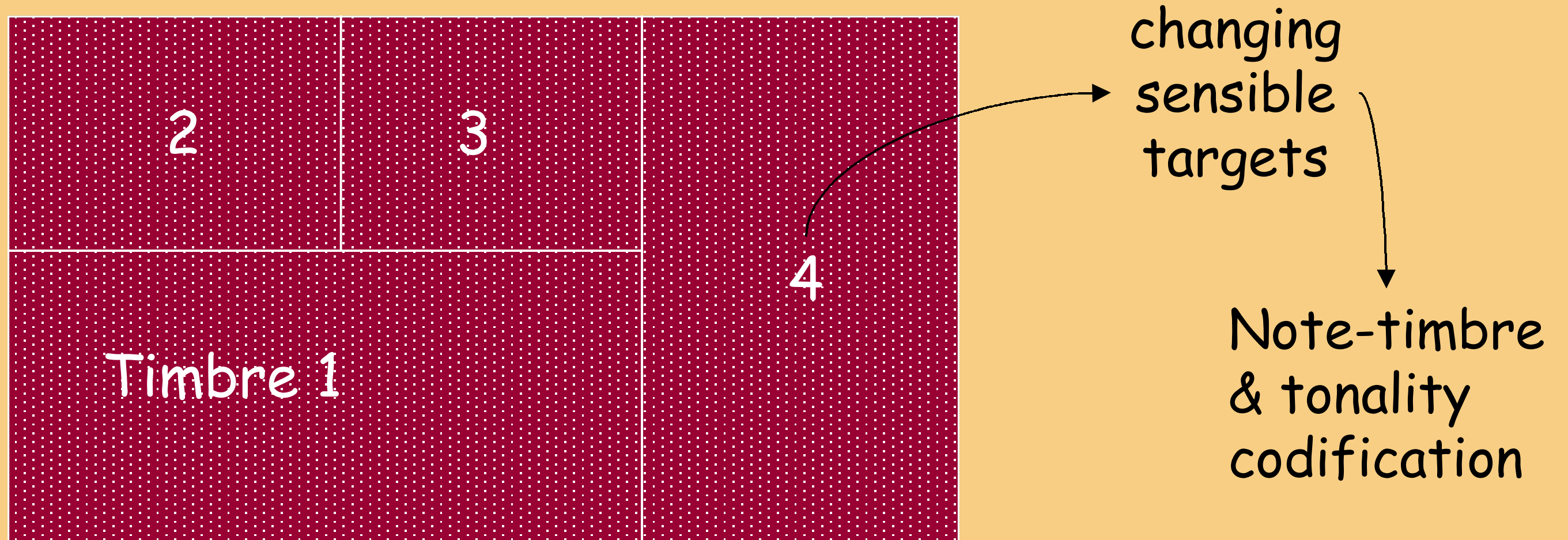
The fusion between pictorial, digital and real images

The observer embodiment and the body music

Tc area

observer movement: a) image local erosion -> new room
b) note playing

- Observer embodiment in the installation dynamics

- The public response (location, dance, ambiguities, creativity)

Il percorso di Plancton Art Studio

'94: fondato da:

Mauro Annunziato (ricercatore, arte digitale),
Piero Pierucci (ricercatore, compositore musica digitale),
Oscar Gemma de Julio (pittore)

'94-'97 : **Multimedialità ed Interazione**

video ed installazioni che fondono vari media espressivi installazioni interattive
"The Living Ice Age", "Trains don't run forever", "Como avanza el pez", "**Stanze**"

'96-'98 : **Arte Generativa**

immagini, musiche e video basati su algoritmi caotici
"**Kaos**", "**Vid-a-feebea**", "Mr. Brown", "Thaos"

'99-'01 : **Società Artificiali**

immagini ed installazioni interattive fondati su mondi virtuali
"Nagual", "Chaos Revenge", "**Relazioni Emergenti**"

Kaos

(Collection of digital images, M. Annunziato, '94-'97)

Patterns

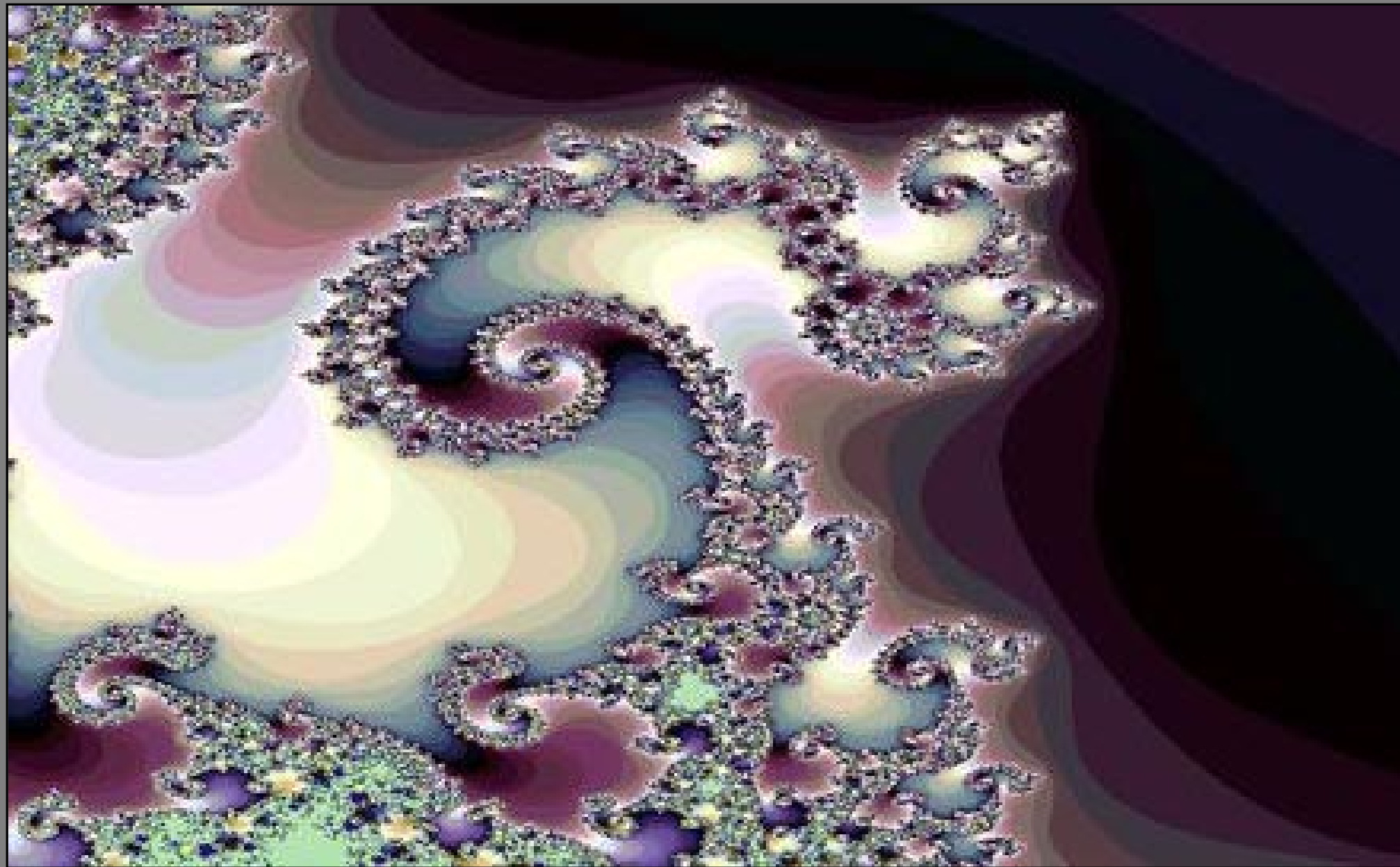
Attractors

Fractals

Evolutions

Vibrations

Automata

Fiore di Mandelbrot

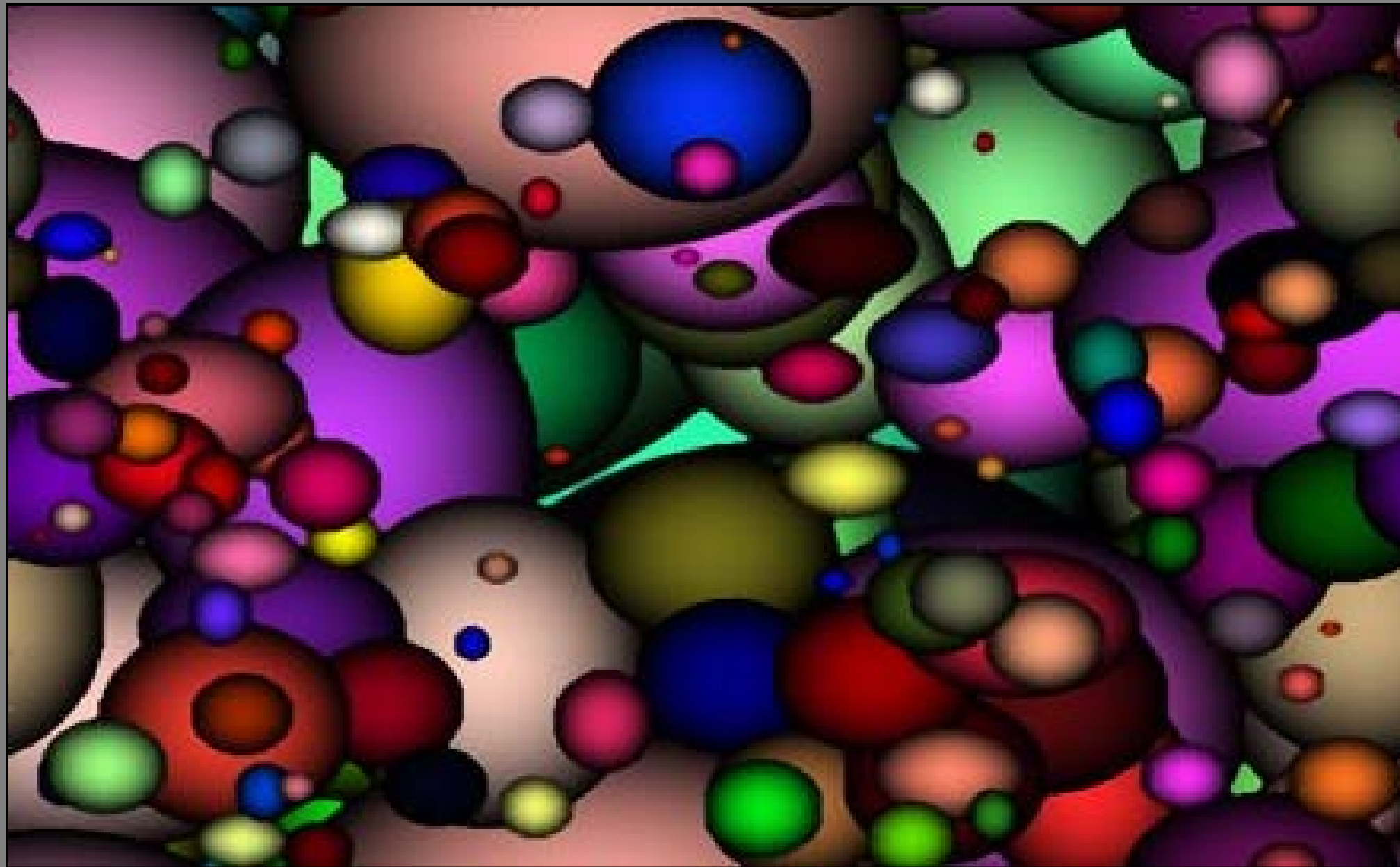

patterns

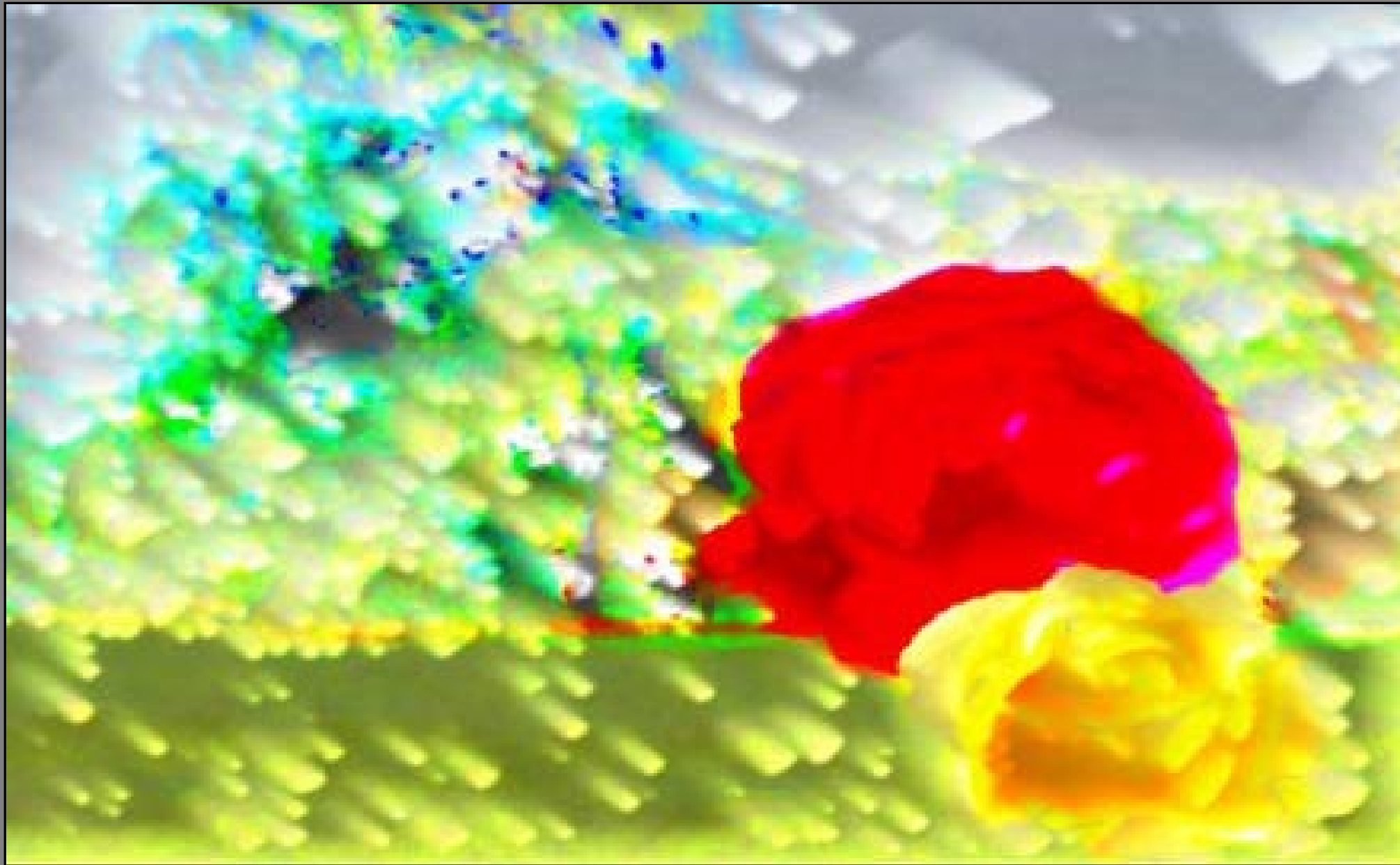
Labirinti

patterns

Plankton

evolutions

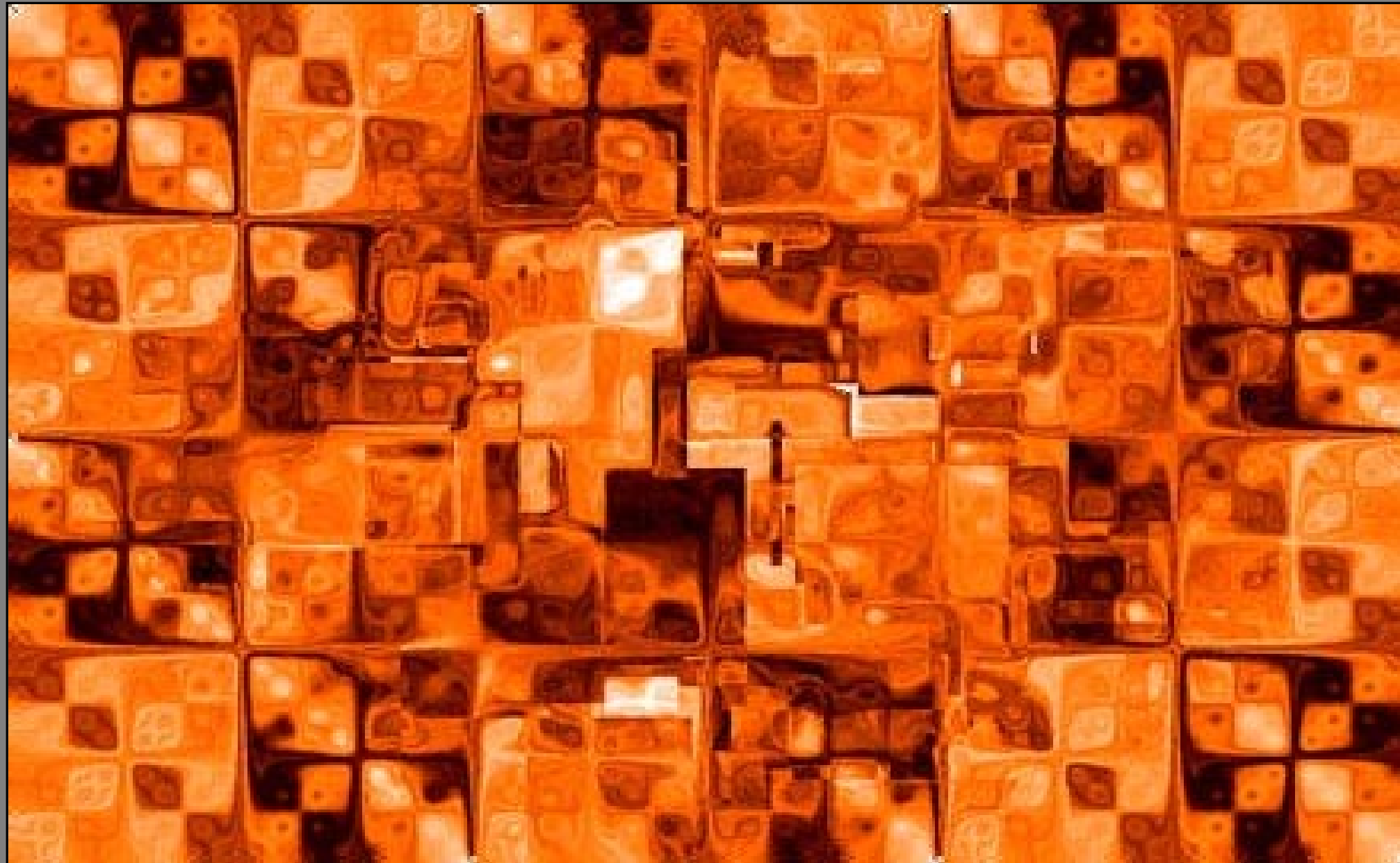
Aurora

evolutions

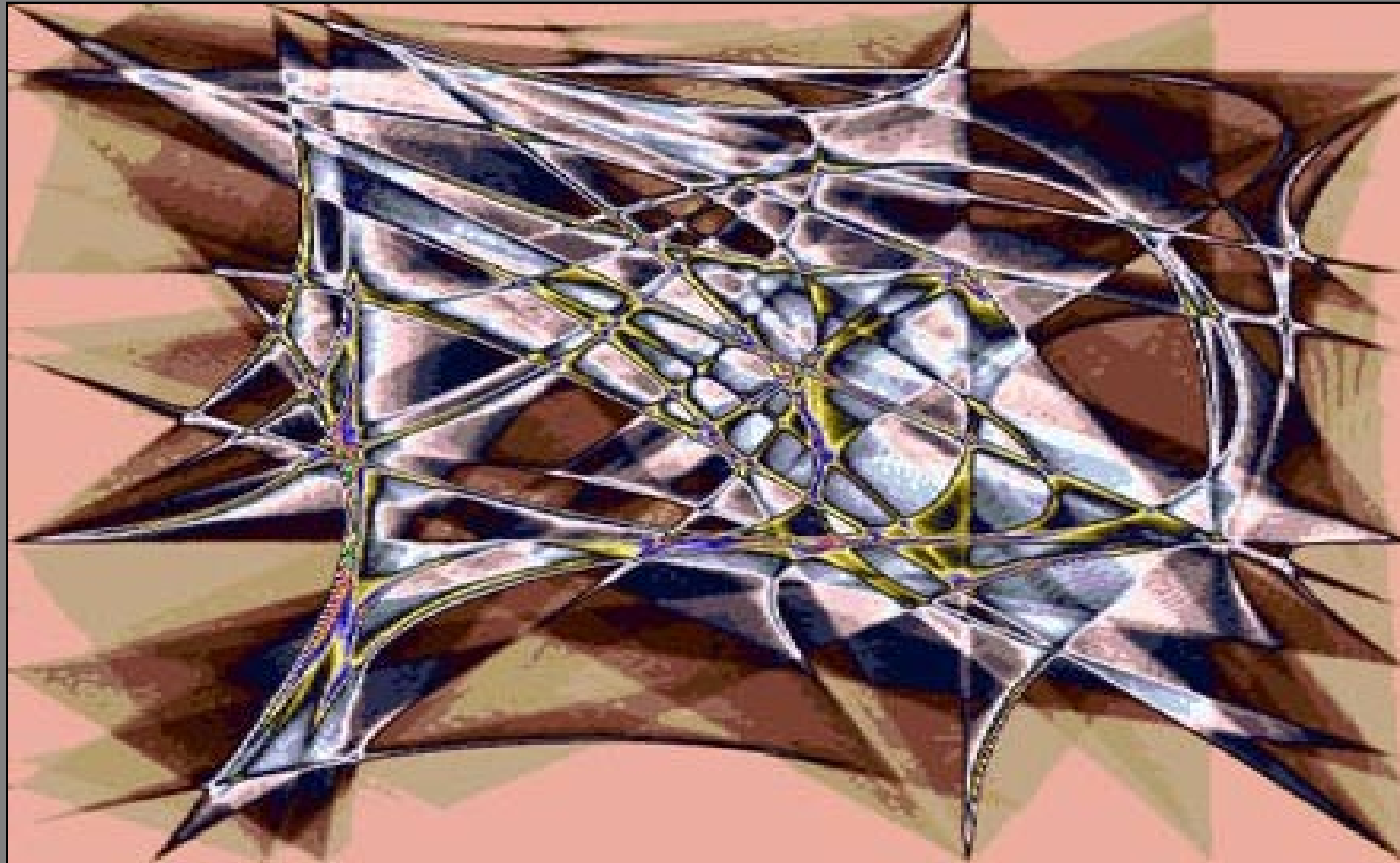
Rumore

evolutions

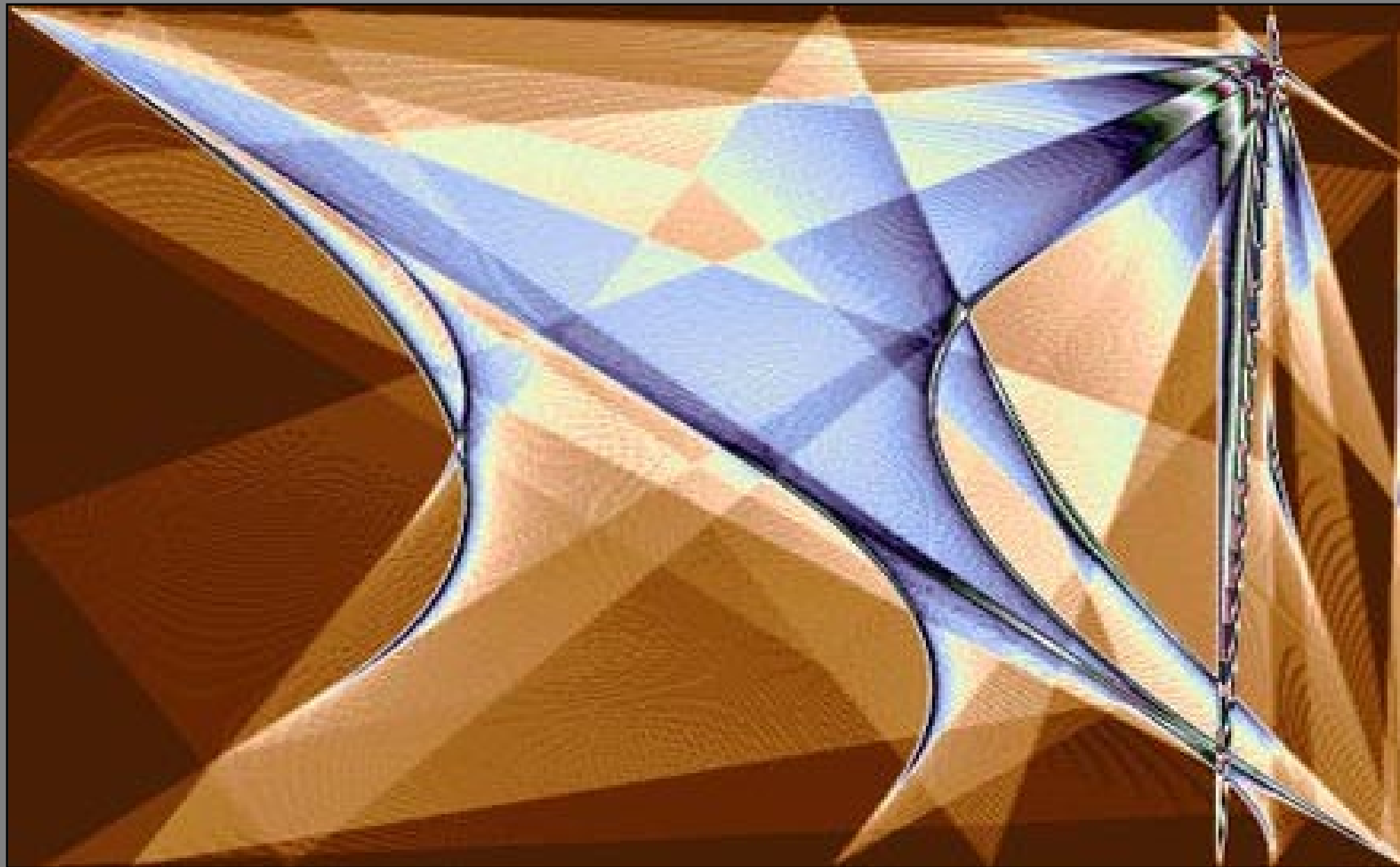
Glass

attractors

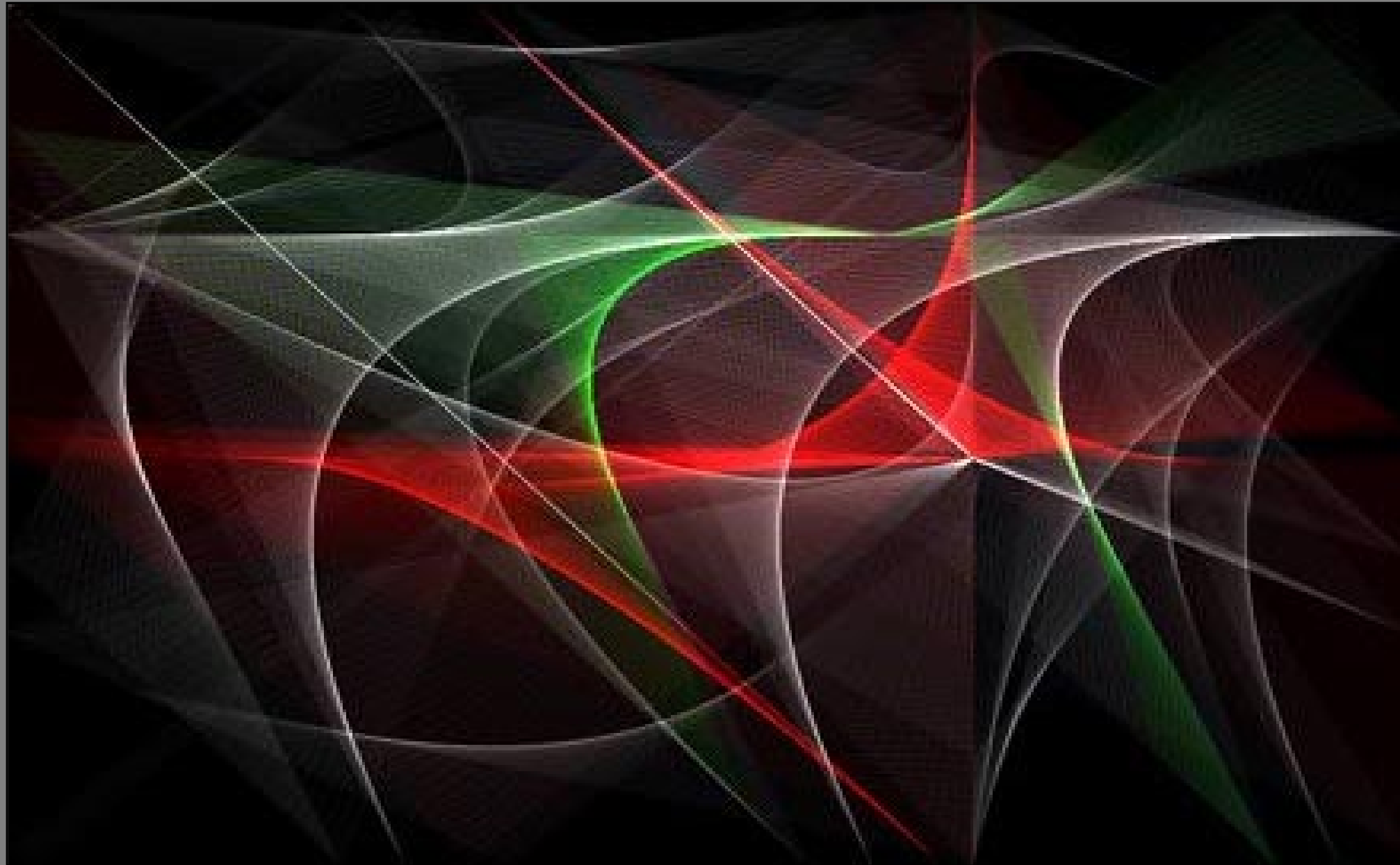
Violin dance

attractors

Proiezione

attractors

Wind

attractors

Mantra

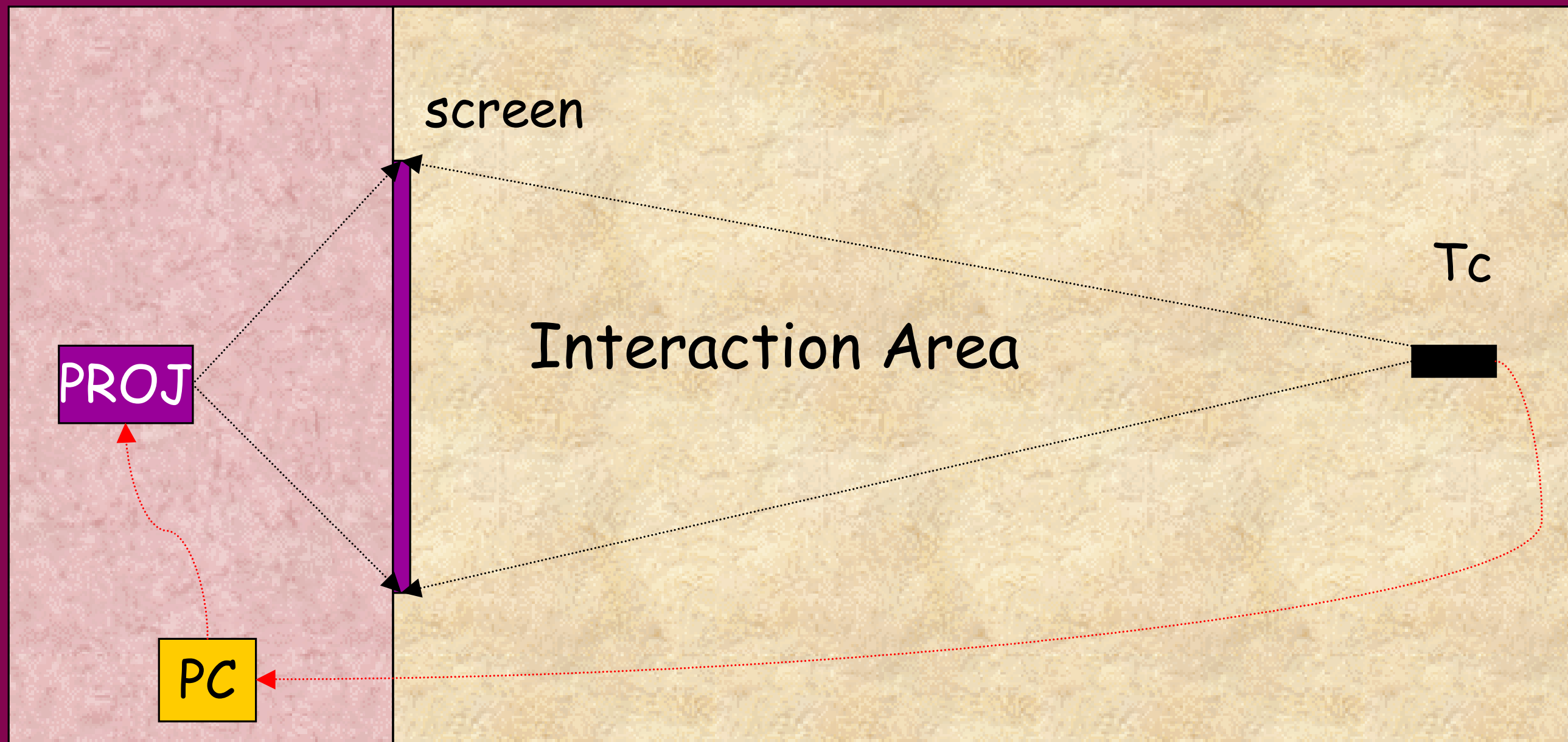
vibrations

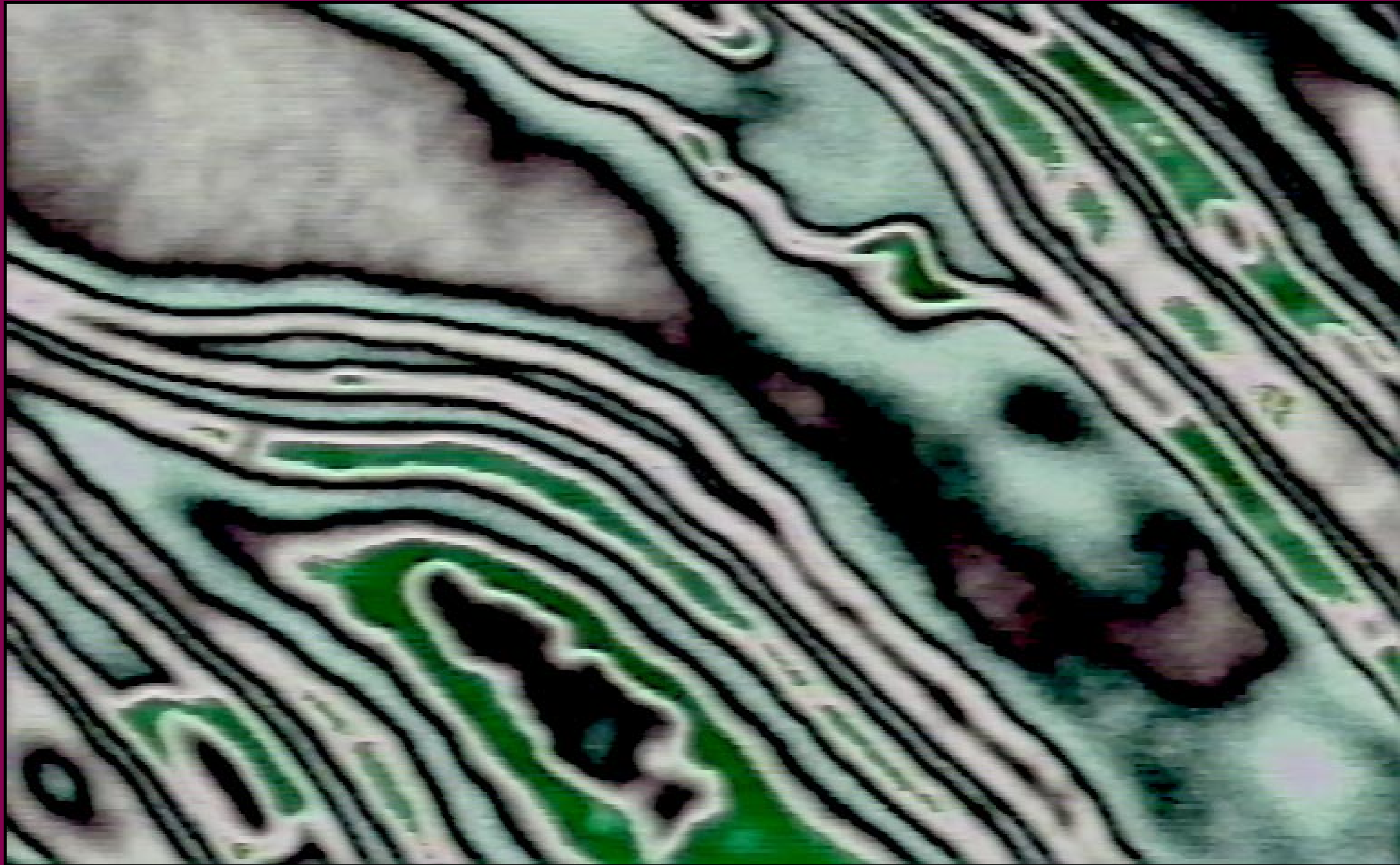
Space Vibration

"Vid-A-Feeba" ('99)

Setup

The video-audio feedback

Detecting changes on a target grid:
Perceptive color (HSI) -> Sound codification

The edge of chaos

Chaotic system: similar trajectories, always different

Iterated shapes
and music with
bifurcation

The edge of chaos

Vid-A-Feeba
Attractor

Il percorso di Plancton Art Studio

'94: fondato da:

Mauro Annunziato (ricercatore, arte digitale),
Piero Pierucci (ricercatore, compositore musica digitale),
Oscar Gemma de Julio (pittore)

'94-'97 : **Multimedialità ed Interazione**

video ed installazioni che fondono vari media espressivi installazioni interattive
"The Living Ice Age", "Trains don't run forever", "Como avanza el pez", "**Stanze**"

'96-'98 : **Arte Generativa**

immagini, musiche e video basati su algoritmi caotici

"**Kaos**", "**Vid-a-feebea**", "Mr. Brown", "Thaos"

'99-'01 : **Società Artificiali**

immagini ed installazioni interattive fondati su mondi virtuali

"Nagual", "Chaos Revenge", "**Relazioni Emergenti**"

Il fuoco di convergenza

- nuovi paradigmi nella information technology -

Convergenza di tre settori fondamentali della "computer science"
Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, Vita Artificiale

MONDI VIRTUALI: creare "ambienti" in cui persone reali possono interagire in realtà digitali con entità (digitali o robots) dotate di autonomia comportamentale

INTERFACCIA UOMO - MACCHINA -> ECOSISTEMI IBRIDI
interazione reali - artificiali in contesti "sociali"

AMBIENTI AD EVENTI CONTROLLATI -> EVOLUZIONE APERTA
equilibri "ecologici", genetica, coevoluzione ambiente-esseri che lo popolano

SIMULAZIONE DEL REALE -> SIMULAZIONE DELLA VITA
tecnologia più comunicativa quando esprime proprietà tipiche della vita
(comportamento, autonomia)

Alcuni risultati delle recenti ricerche & tecnologie "alife"

Macchine che si autoriproducono (BU-Lipson '00)

Robots che parlano tra loro (Sony-Parigi, '00)

Giocattoli che sviluppano comportamenti (Sony-Aibo '00, Lego)

Società Artificiali che controllano processi (ENEA, '00)

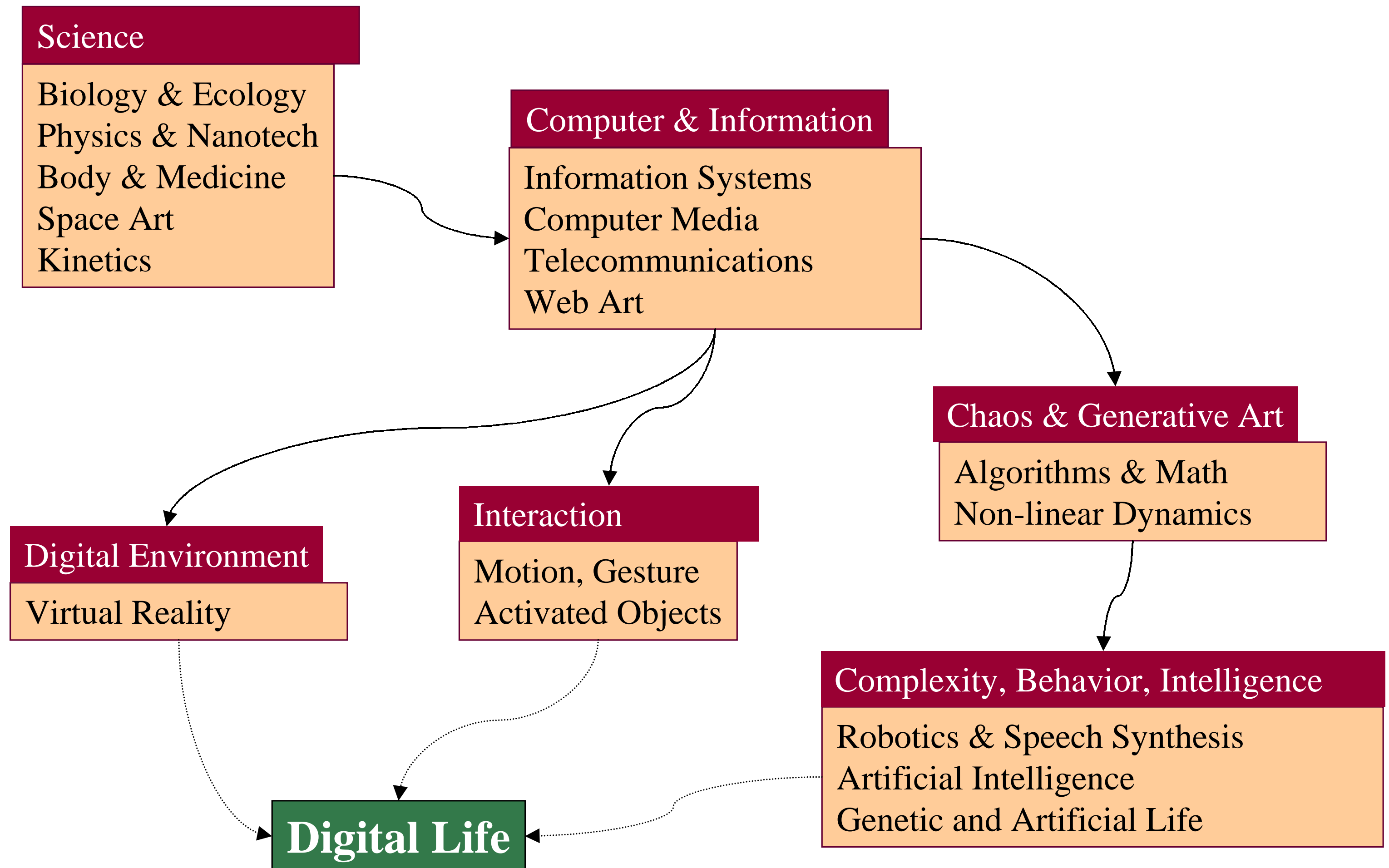
Contesti internet dove si incontrano avatar (gruppo BIOTA, '99)

Networks che scambiano esseri artificiali (Tierra, T. Ray, '94-'00)

E-Worlds popolati da "avatars" dotati di intelligenza/autonomia
(ricerca informazioni/acquisti in rete/entertainment)

Stephen Wilson categories for art-science artworks

La nascita delle società artificiali e dei nuovi linguaggi

-> attività di preparazione alla nascita delle prime
SOCIETA' ARTIFICIALI su scala mondiale

-> internet: creazione di una nuova dimensione evuzionistica
(Monod: mare -> terra -> linguaggio) .... -> rete digitale

-> ALIFE ART

fondazione di un nuovo linguaggio espressivo multidisciplinare
creare un nuovo immaginario
aprire la discussione sui significati, pericoli, chances
arte del prossimo futuro: visione e anticipazione

Alife Art

Ricerca espressiva sulle potenzialità creative ed innovative dei mondi virtuali

Creare esseri e/o società artificiali

Perché farlo ?

essere artificiale come
riflesso-prolungamento dell'essere
umano
nella dimensione digitale

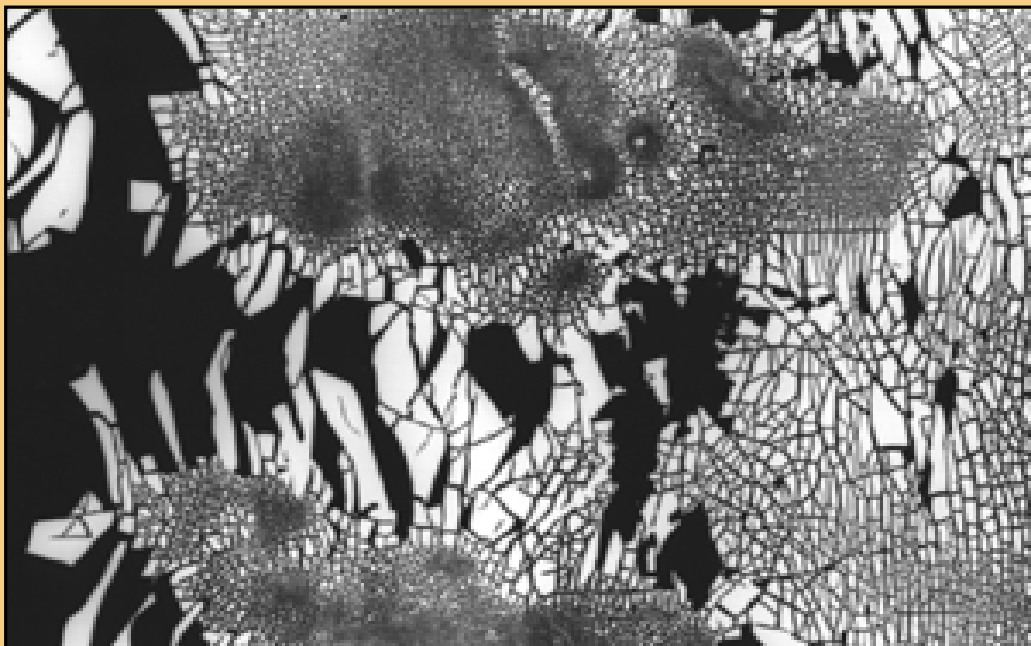
Esplorazione immaginaria delle dinamiche sociali
dello sviluppo del comportamento e del linguaggio
all'interno di società artificiali

generatori di metafore
della mente,
della società reale e
delle dinamiche di comunicazione

"Relazioni Emergenti" ('99-'00)

Cracks on China Ink

Automatic calligraphy

the evolution of artificial societies of individuals (filaments): an emotional relation with the complexity

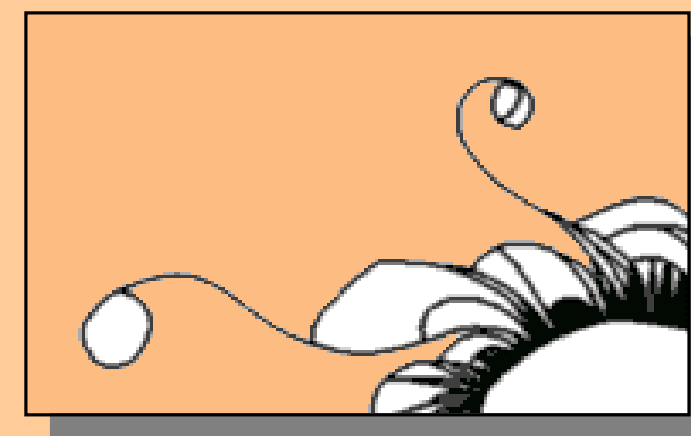
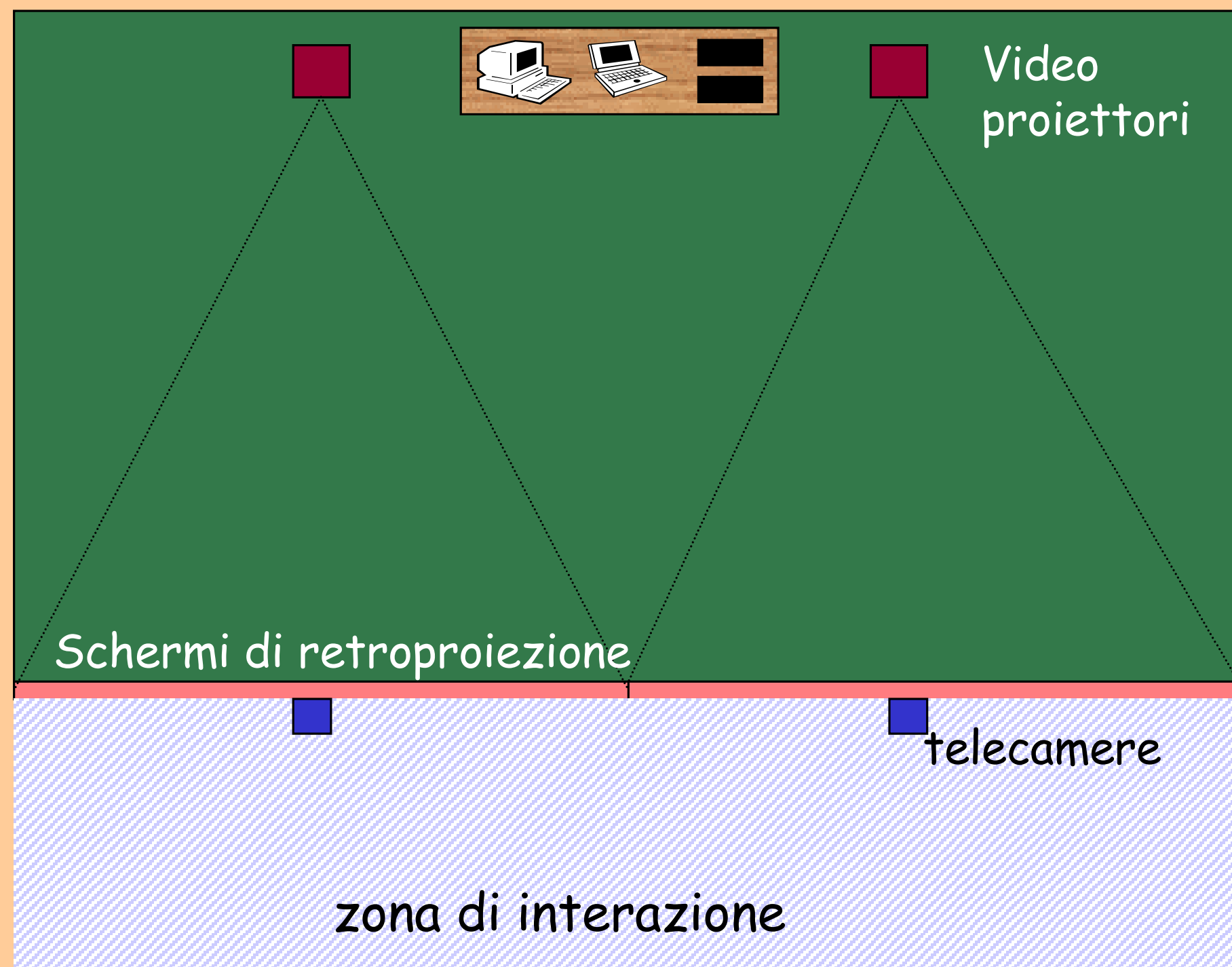
Self-Organization

Properties of some complex systems to develop an emergent global behaviour from locally chaotic dynamics.

The sign (filament) as the "iconic emergence of our deepest nature"

Relazioni Emergenti

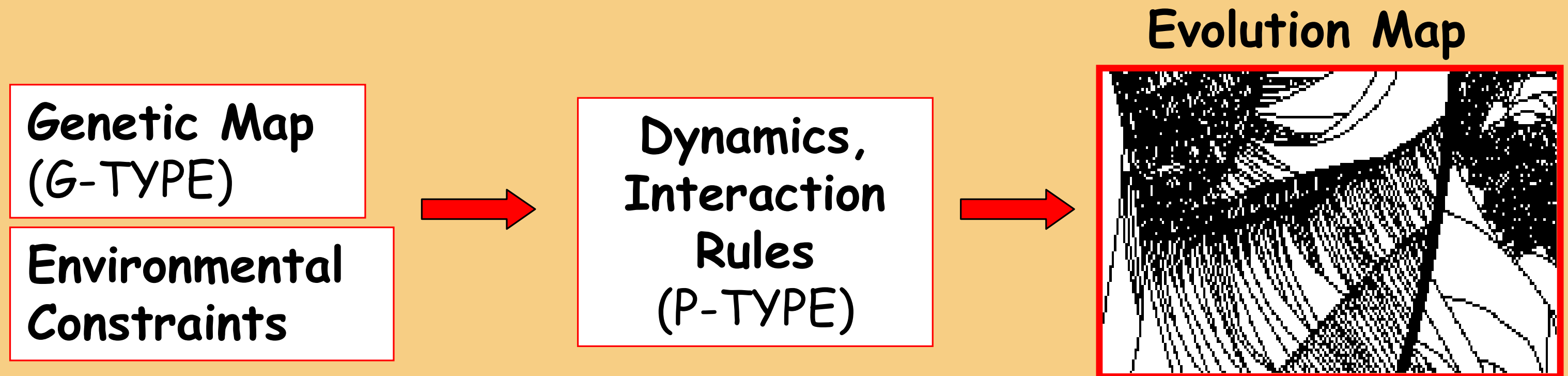
Installazione audiovisiva interattiva (Plancton '2000)

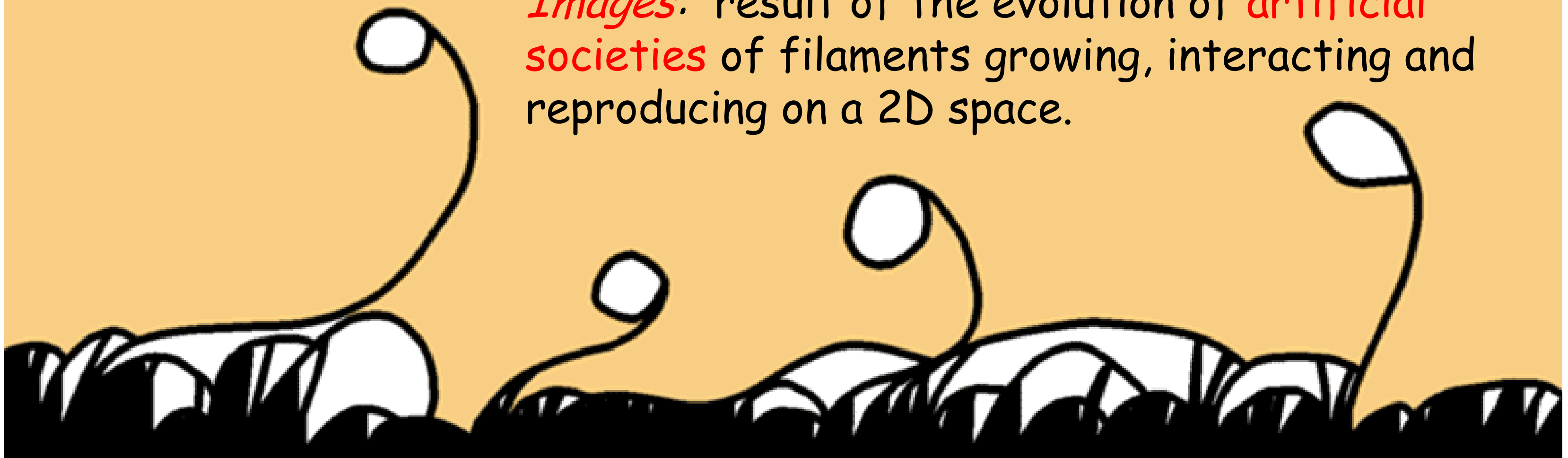
Opera selezionata a:

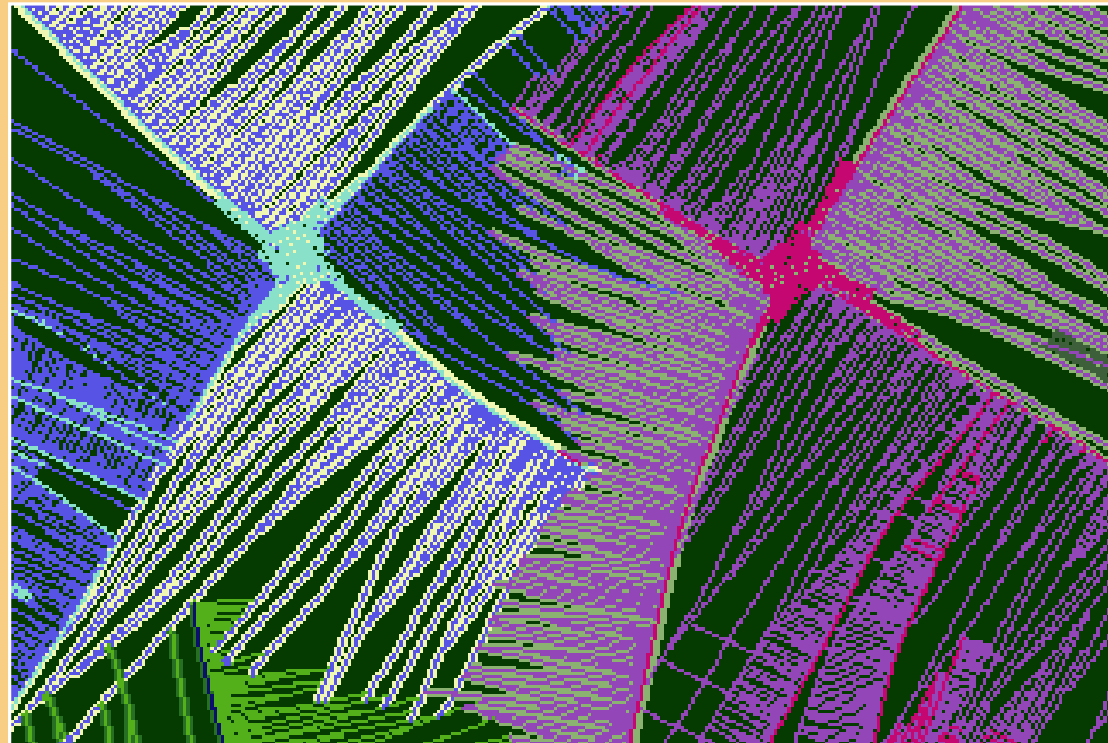
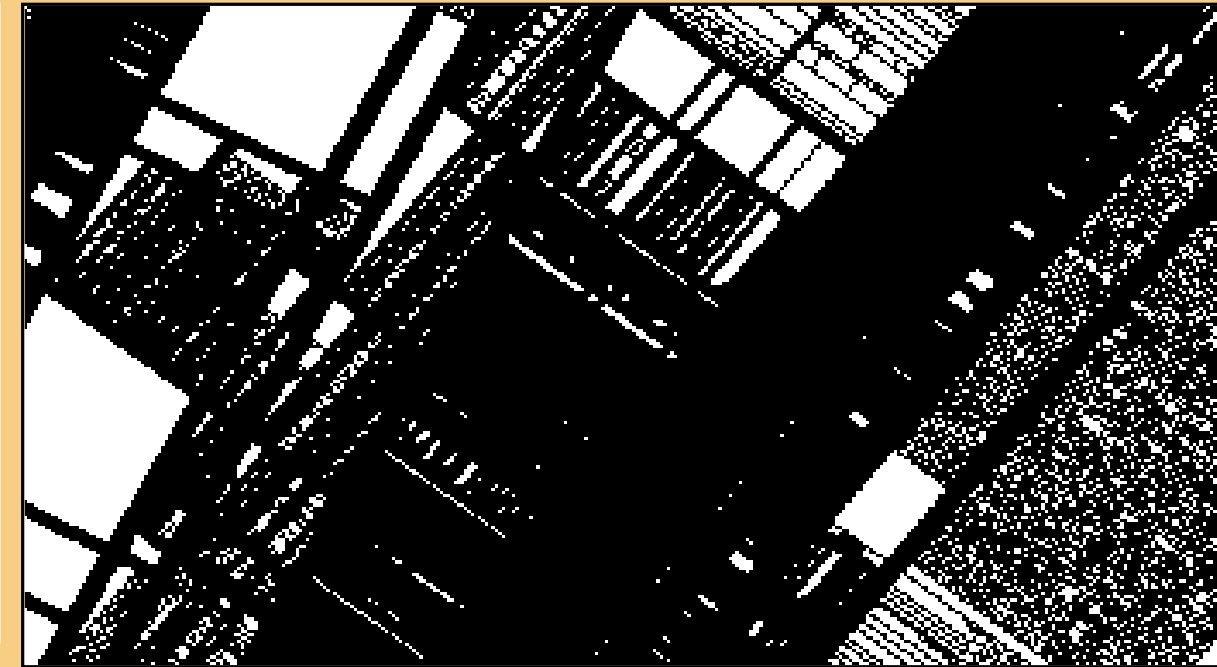
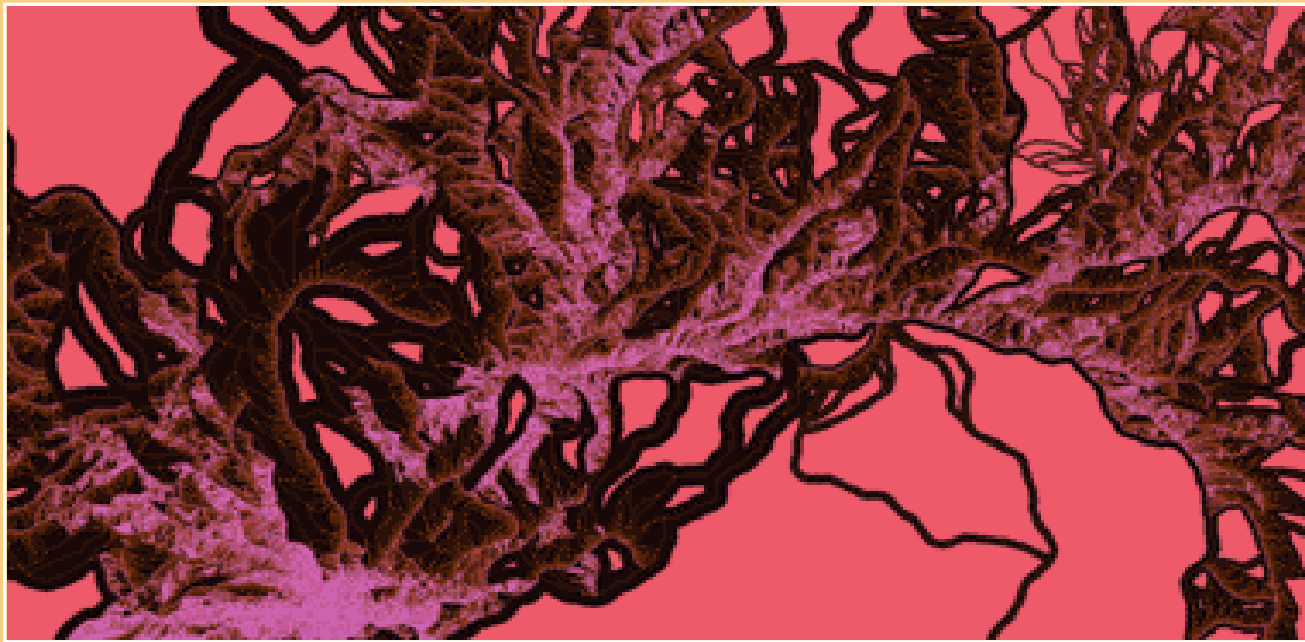
Opera Totale 99 (Venezia)
Imagina 2000 (Montercarlo)
Siggraph 2000 (New Orleans)
Alife VII 2000 (Portland)
Virtuality 2000 (Torino)
Monumedia 2000 (Napoli)
Eva Florence 2001 (Firenze)

The Artificial Society

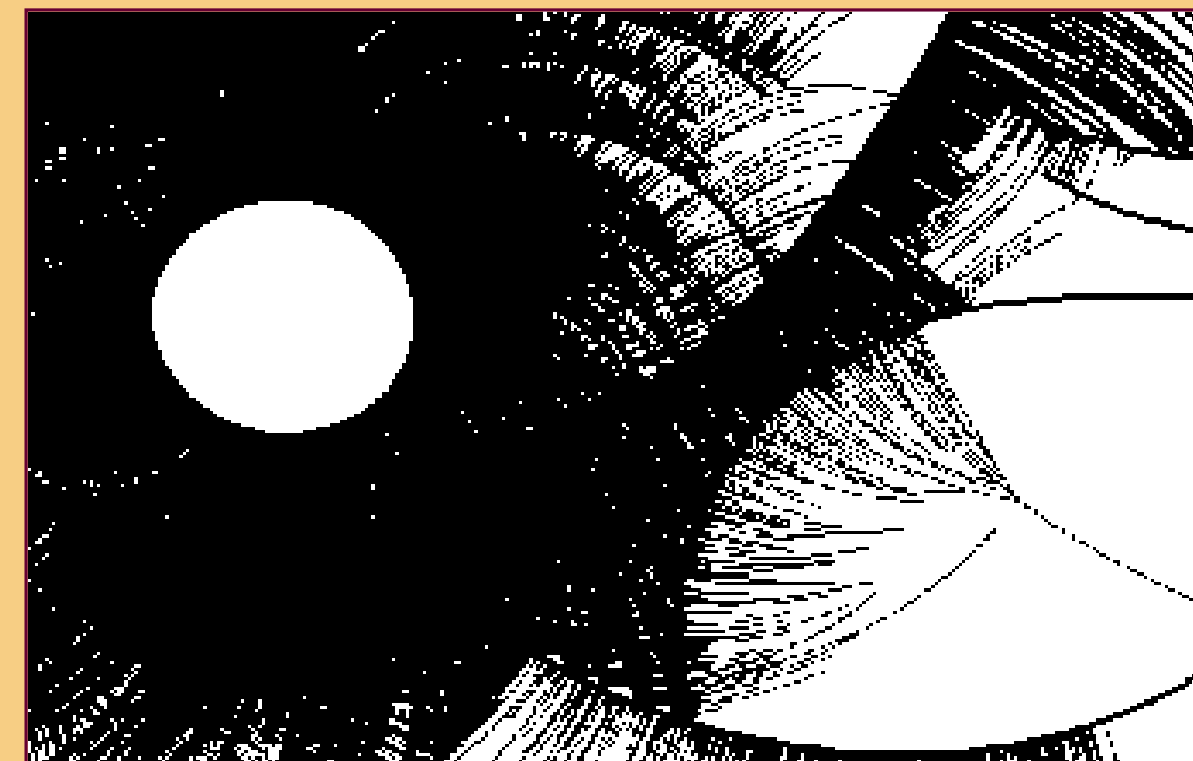

Images: result of the evolution of **artificial societies** of filaments growing, interacting and reproducing on a 2D space.

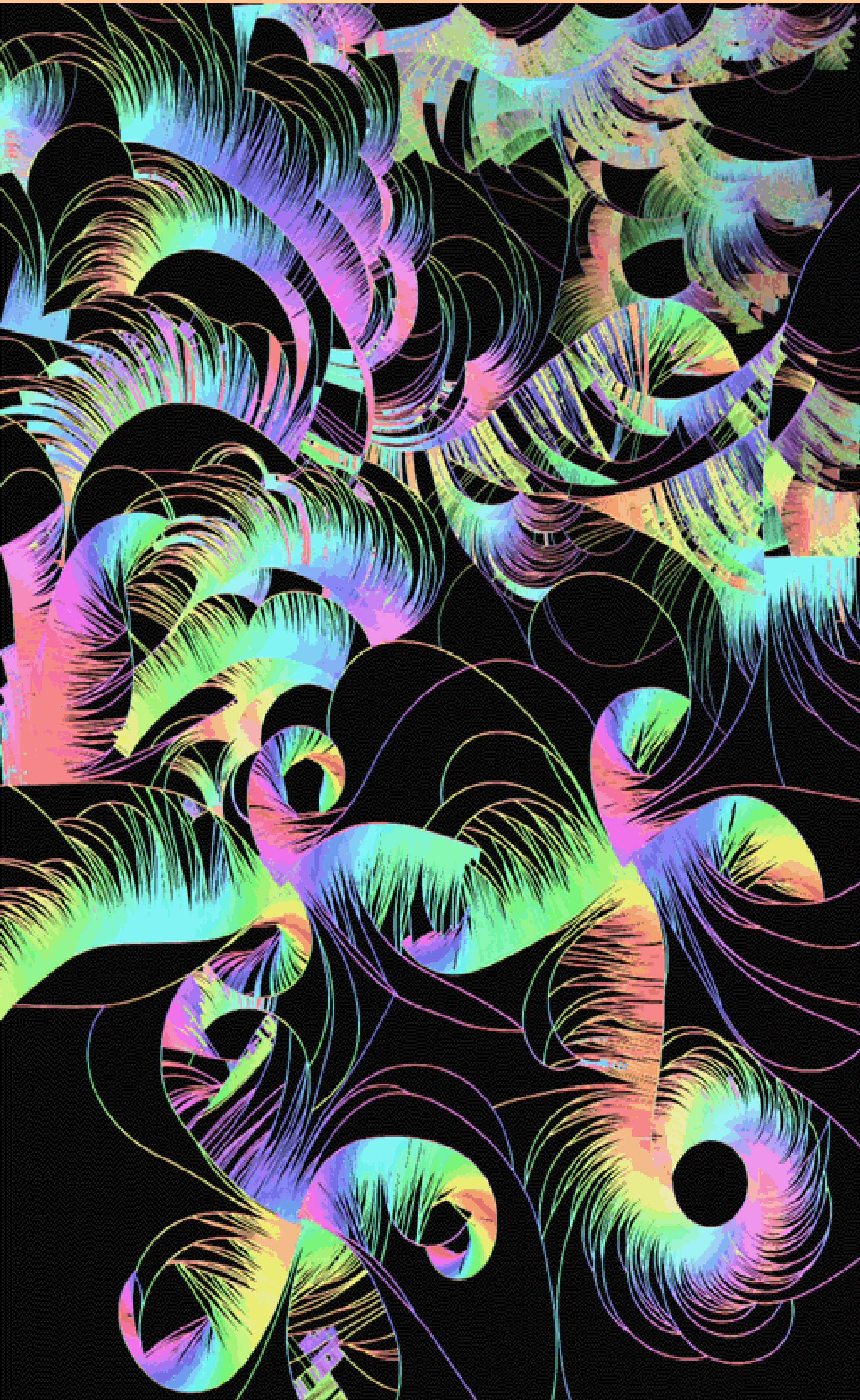

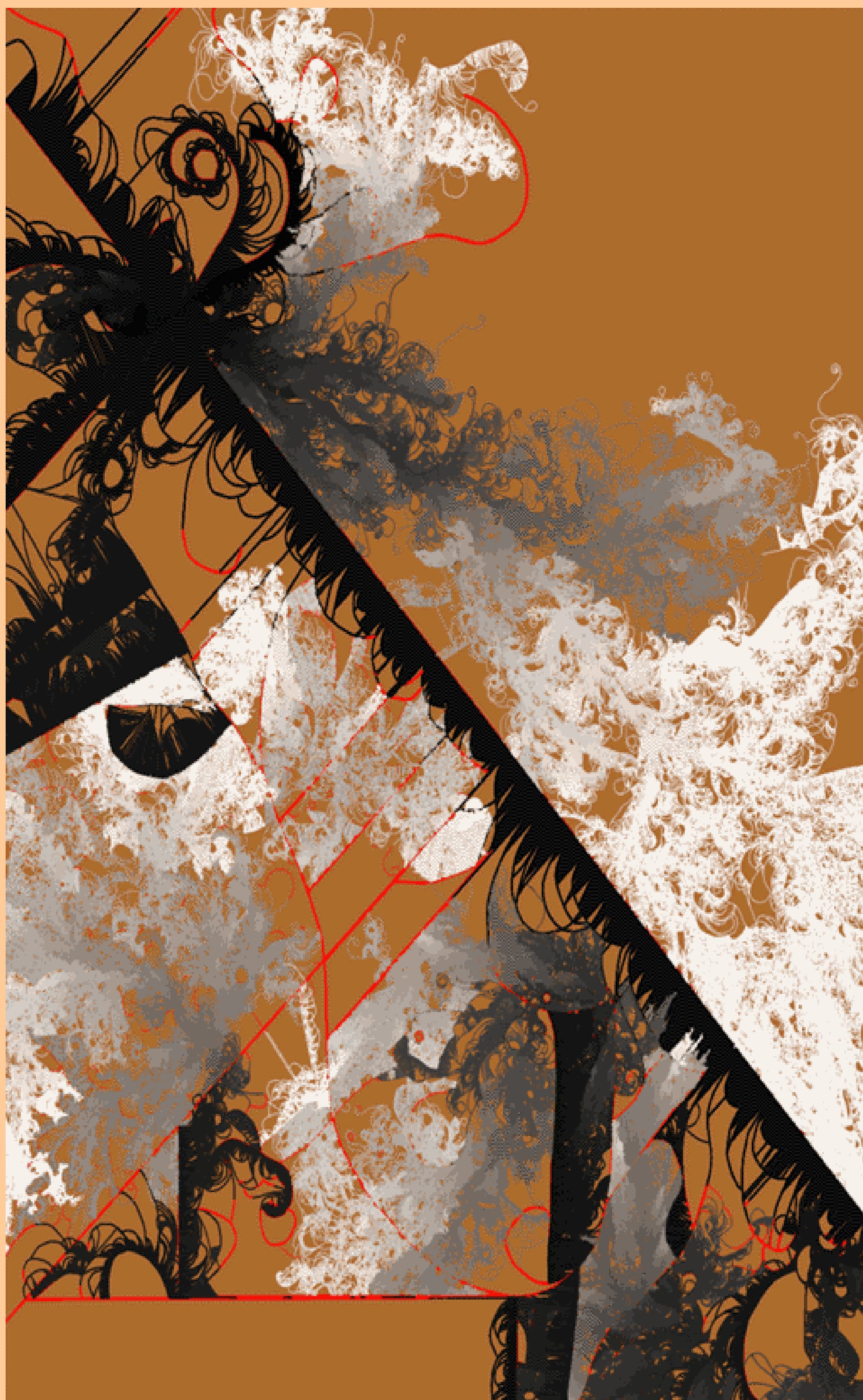
Emergent
structures:
natural shapes,
ancestral visions...

Lo sviluppo della complessità

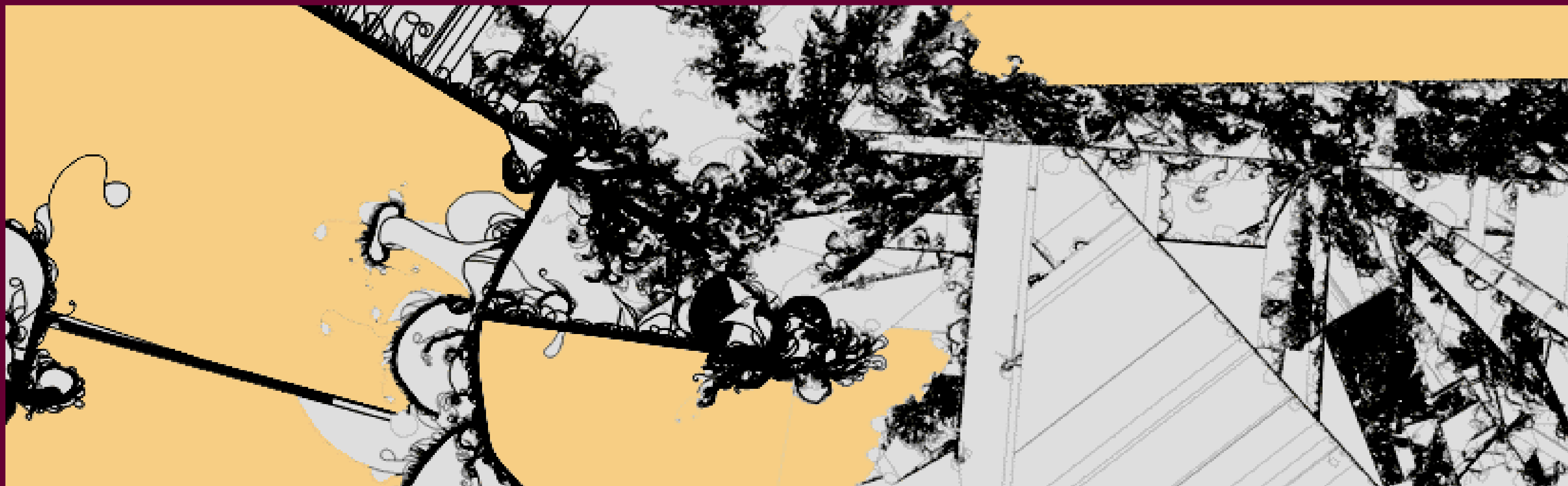
Mutazioni genetiche

-> evoluzione di diversi comportamenti
(patterns grafici e musicali) nella stessa
evoluzione

"Estetica della bio-diversità"

Formazione di **micro-società**:
gruppi di individui che evolvono insieme
nel tempo e nello spazio
(cooperazione inconscia)

"Contaminazione" ('99)

La società polifonica

Ogni individuo è portatore di un messaggio sonoro che esprime e manifesta le sue caratteristiche genetiche e "caratteriali"

L'individuo esplora lo spazio sonoro ed al termine l'esplorazione e' "ereditata" da un altro individuo.

1

Cooperazione sonora

Individui della stessa specie producono frasi musicali legate allo stesso fenotipo sonoro. Il messaggio complessivo evoca una scrittura musicale basata su trasformazioni e spostamenti di frasi elementari (canone sonoro)

Interazione

Quando le persone si avvicinano allo schermo
trasmettono "energia" agli individui che popolano
quel settore dello spazio
(*l'essere reale da vita all'essere digitale*)

Le persone non hanno il controllo della
società artificiale ma ne possono
influenzare
l'evoluzione.

Cercando la propria relazione con gli esseri artificiali possono
creare insieme delle immagini e musiche inedite

Imagina 2000, Monaco (Fr)

Siggraph 2000
New Orleans

Le direzioni di ricerca 2001

- **Ampliare lo spazio vitale** attraverso un media più ampio: la rete ed i mondi interconnessi
- **Libertà di evolvere** le capacità di rapporto interno alla società artificiale e con l'uomo - > comunicazione, apprendimento, linguaggio e cultura autonoma

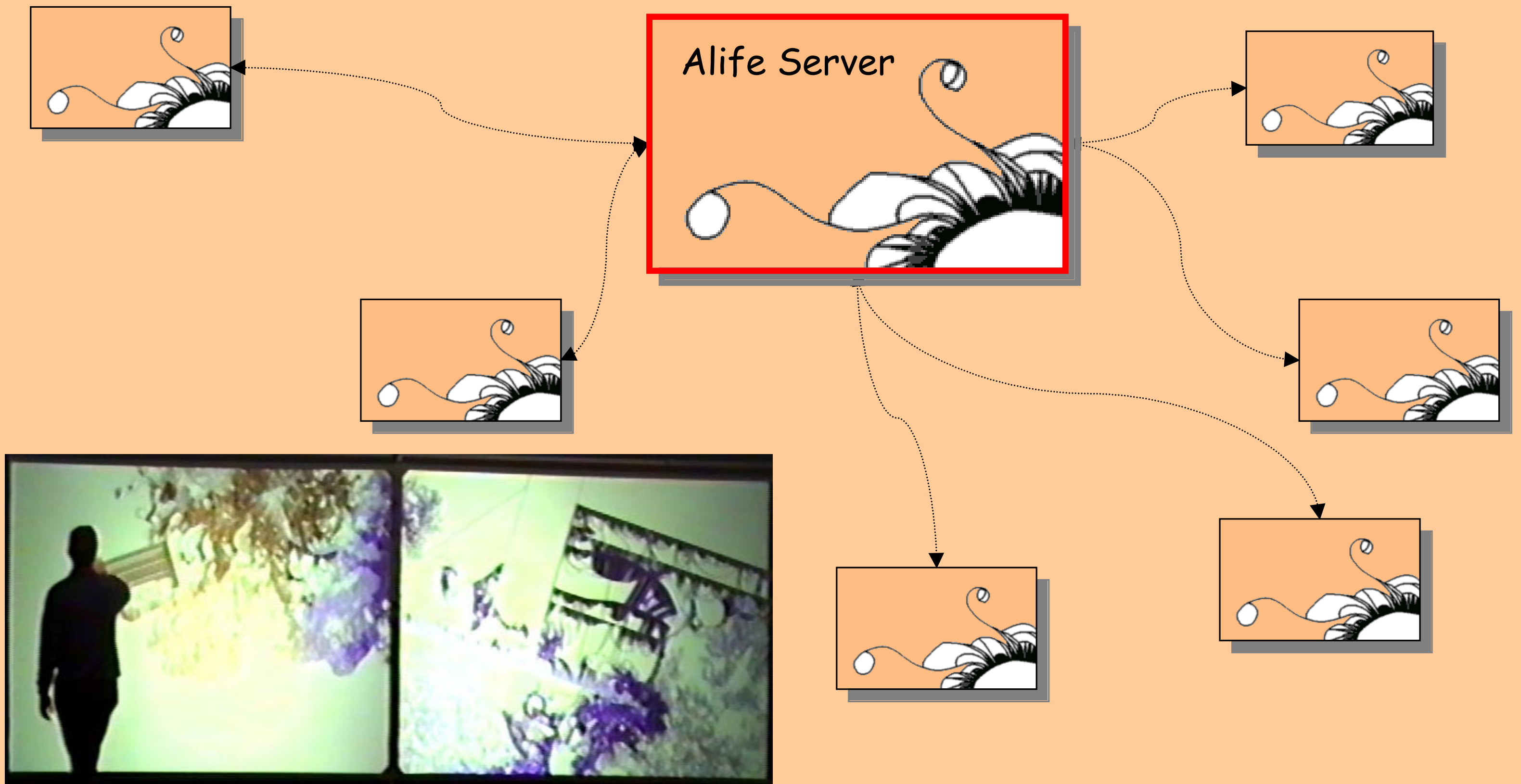
Esplorare le società artificiali

Intento

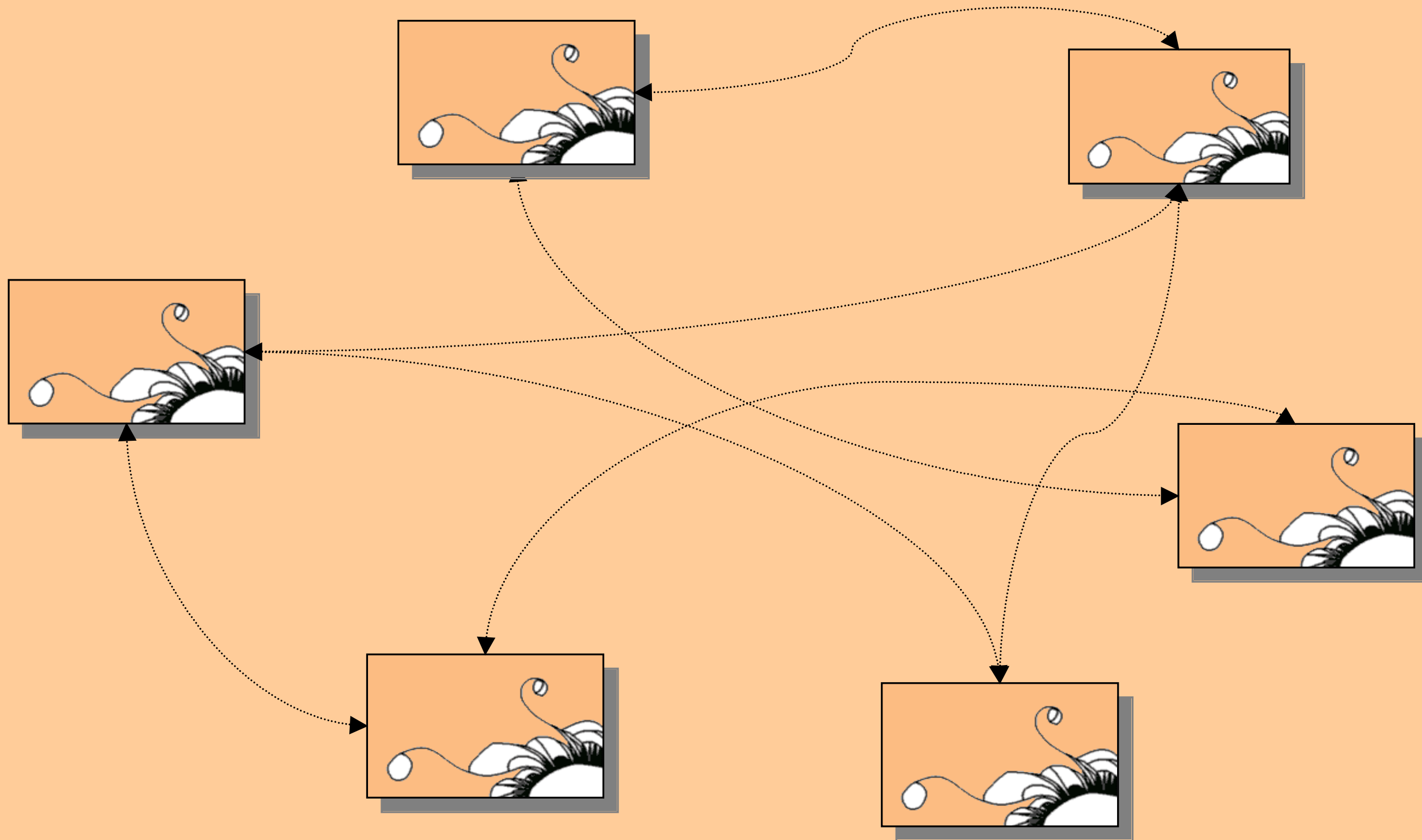
rappresentazione
metafora
evocazione
provocazione
visione anticipatoria

Un cammino verso la società artificiale

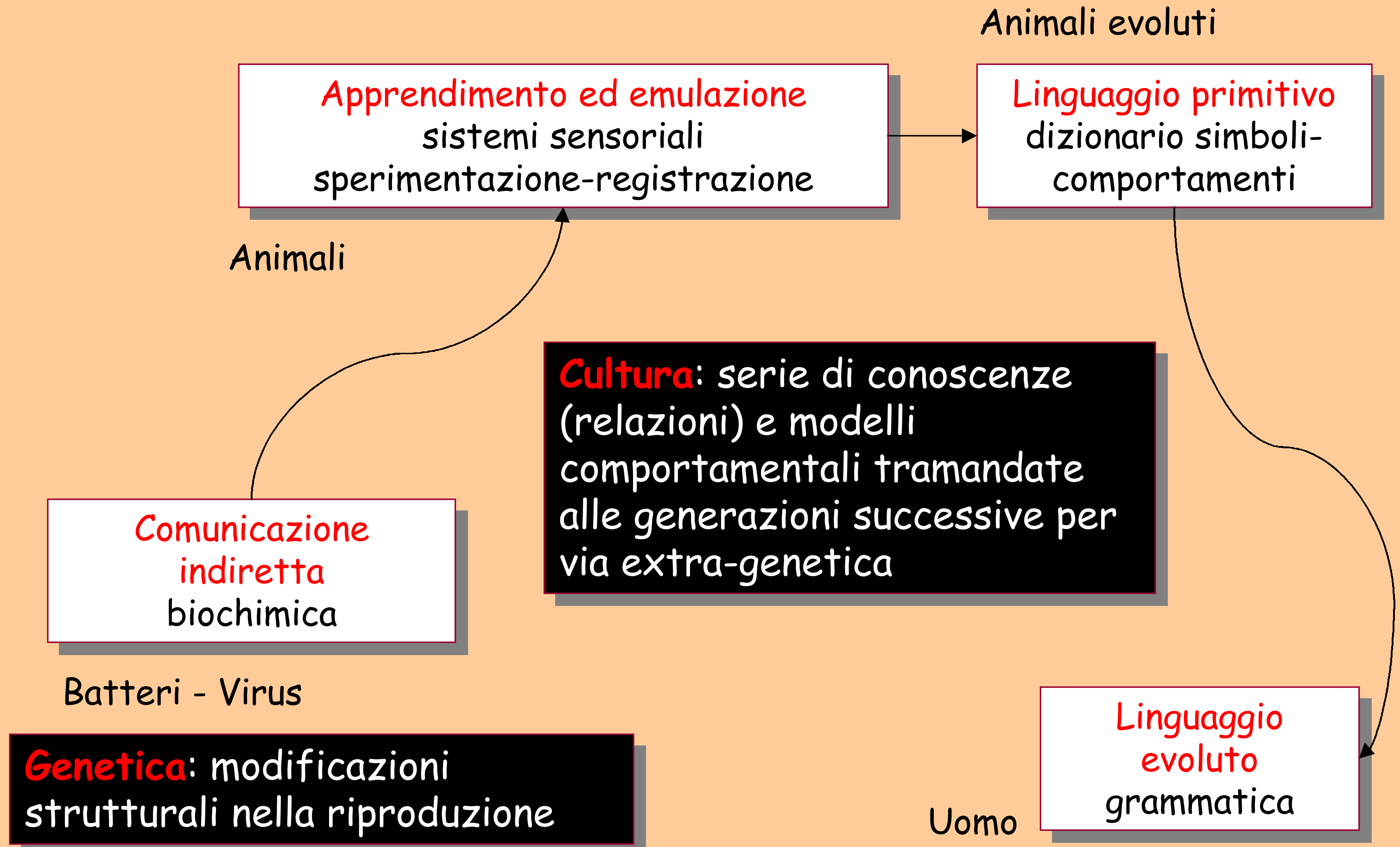
Step I: mondi connessi sulla rete internet

Step II: "self-sustaining artificial society"

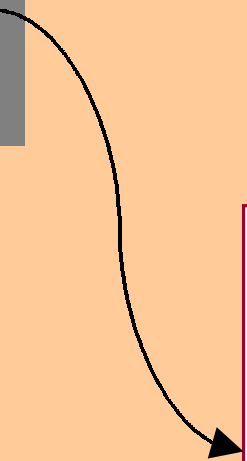
Le radici della evoluzione culturale

Genetica culturale e memoria collettiva

L'evoluzione è molto più veloce se gli individui si trasmettono informazioni
("genetica culturale": mutazioni in vita)

Paradosso: è possibile una
cultura senza linguaggio ?

Memoria Collettiva: l'elemento minimale
per una "genetica culturale"
i figli **imparano** attraverso l'**emulazione**
parziale degli altri individui e la propria
sperimentazione

Lo sviluppo del linguaggio

Sviluppo autonomo di un dizionario comune

esperimento in corso: associare simboli sonori arbitrari ad eventi
(riproduzione, cibo, identificazione, attacco, pericolo, comportamenti sessuali)

emergenza di associazioni condivise da tutta la popolazione -> dizionario

Comunicare con gli esseri umani

negoziare con gli esseri
artificiali delle relazioni
tra parole, eventi,
comportamenti