

loading_algorithm



O_nas

Jesteśmy kolektywem niezależnych artystów z Warszawy, specjalizujących się w sztuce konceptualnej, New Media Art, Light Art, environment design i grafice artystycznej.

Nasze prace poruszają tematy społeczne i polityczne. Jedną z najważniejszych cech naszych prac jest interaktywność i czynny udział odbiorców.

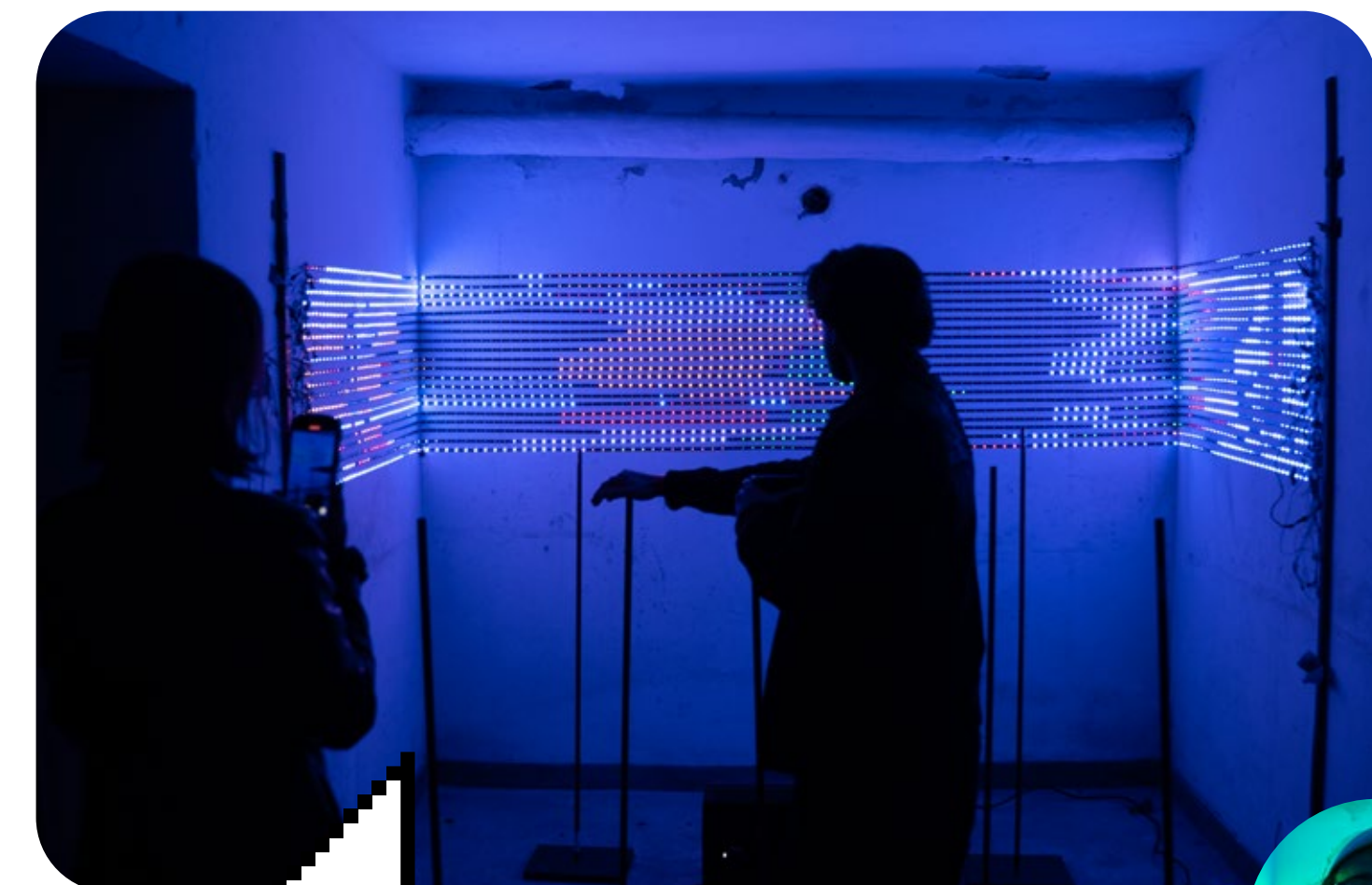
Zaprezentowany dalej projekt został stworzony specjalnie na potrzeby wydarzenia Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Jako grupa, z każdym naszym pomysłem próbujemy przełamywać tematy tabu i robić coś zupełnie nietuzinkowego.

Mieliśmy okazję stać się częścią:

- › Międzynarodowe Triennale Grafiki, Toruń
- › Wystawa VOS B4, Warszawa
- › *Video Mapping Contest*, Lille, Francja
- › Wystawa *Pokoje*, Praga
- › Wystawa *Between*, Ostrawa
- › *LA ACT XXIII*, Pawilon Czterech Kopuł, Wrocław
- › *Red Bull Trasa Życzeń*
- › *Męskie Granie Orkiestra*
- › *Frekwencja XR Festival*
- › *James Rizzi Universe*
- › *Patchlab Festival*, Kraków
- › *Avant Art Festival*, Warszawa
- › *Limited Access Festival*, Tehran, Iran
- › *Sen*, Teatr Powszechny, Warszawa



Kasia Iwańczuk
zabijam czas



Mateusz Król
Magnetic Fields



Seper Sa
Seismic waves



Norbert Lisak
Reload 3 feat. Hatti Vatti



loading_algorithm

wprowadzenie

Tematem projektu jest przedstawienie wpływu algorytmów na możliwości dotarcia do szerszej publiczności przez niezależnych artystów w kontekście treści generowanych przez AI.

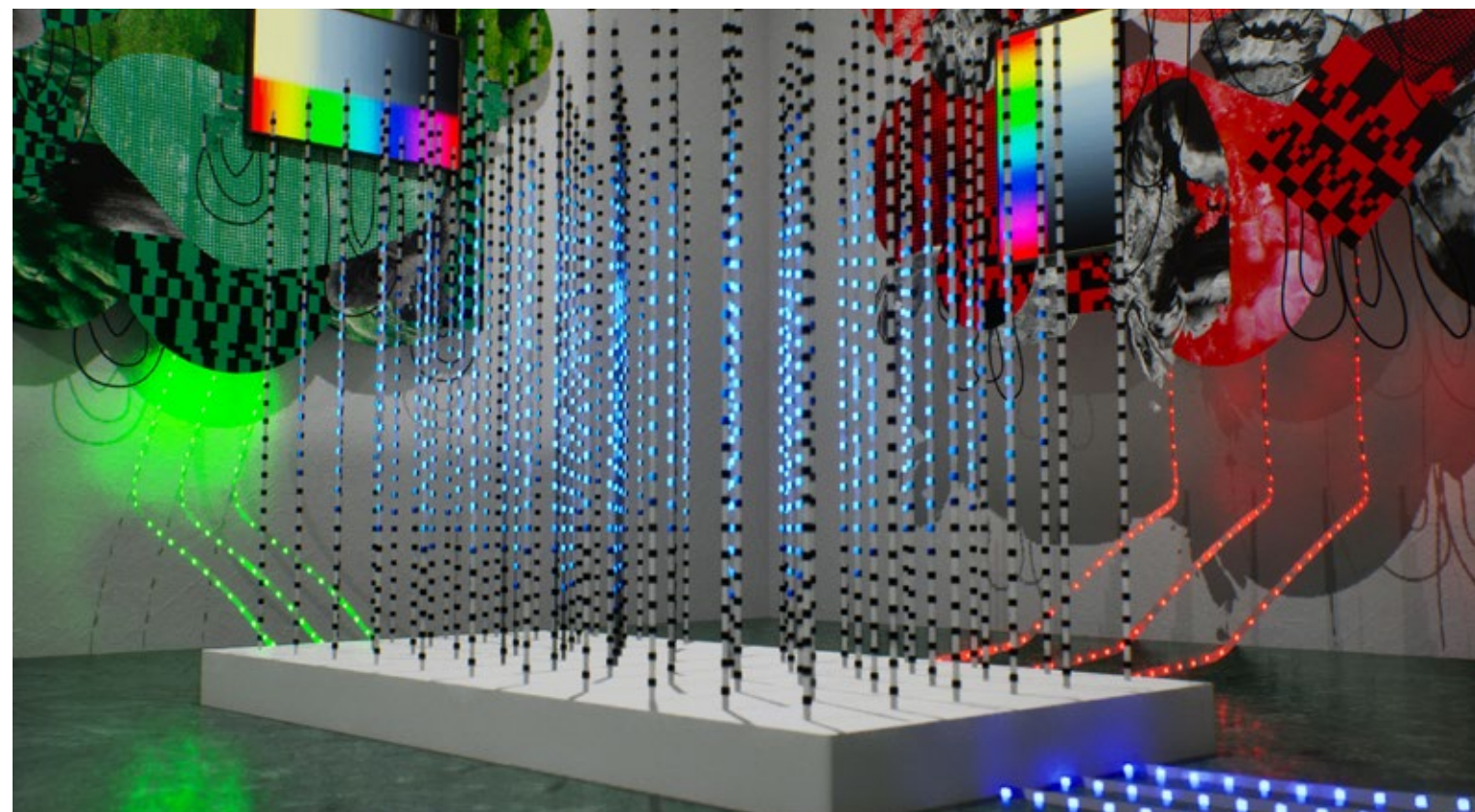
Obecnie algorytmy mediów społecznościowych, które stały się kluczowym narzędziem w komunikacji artystów z odbiorcami, charakteryzują się dużą nieprzewidywalnością. Dopóki artysta nie dąży do wywołania kontrowersji, ataków personalnych lub szerzenia dezinformacji, jego szanse na osiągnięcie szerszego zasięgu są znacznie ograniczone. Jednocześnie, w obliczu rosnącej liczby treści generowanych przez AI, które algorytmy automatycznie faworyzują, pozycja artysty jako jedynego człowieka w trójkącie Algorytm–AI–Człowiek staje się coraz bardziej marginalna.

Projekt inspirowany jest aktem składania ofiary dla „Wyższego Bytu”, jakim w tym przypadku jest Algorytm. Na trzech ścianach prezentowane są trójwymiarowe kolaże, odzwierciedlające ludzkie emocje i potrzebę twórczości, która zostaje zakłócona przez AI. Sztuczna inteligencja, przetwarzając istniejące w Internecie dzieła, tworzy z nich zniekształcone, powierzchowne hybrydy, pozbawione głębi. Centralnym punktem przestrzeni jest instalacja LED-owa w kształcie stołu symbolizujący Algorytm. Decyduje on, które treści zyskają większy zasięg, a które zostaną pominięte. Animacja stołu symbolizuje nieustanny napływ nowych danych na mediach społecznościowych, w formie postów, oraz ciągłe aktualizacje i modyfikacje algorytmów. Proces ten odzwierciedla akceptację lub odrzucenie treści. Od stołu rozchodzą się LED-owe paski, które łączą się z kolażami na ścianach, podkreślając symbolicznie złożoną i zależną relację między algorytmem a ludzką twórczością.

motywacja

Główną motywacją do stworzenia tego projektu jest nasza świadomość rosnącej roli AI w świecie sztuki i konsekwencji, jakie to za sobą niesie. Na co dzień korzystamy z programów graficznych, które coraz częściej zmieniają swoje zasady, by gromadzić dane i dostarczać je algorytmom AI. W efekcie osoby pracujące w branży kreatywnej stają przed realnym zagrożeniem utraty pracy na rzecz maszyn, które nie oferują nic nowatorskiego. Sztuka, będąc tworem człowieka, powinna mu służyć, tymczasem korporacje uczyniły z niej kolejne narzędzie do generowania pieniędzy.

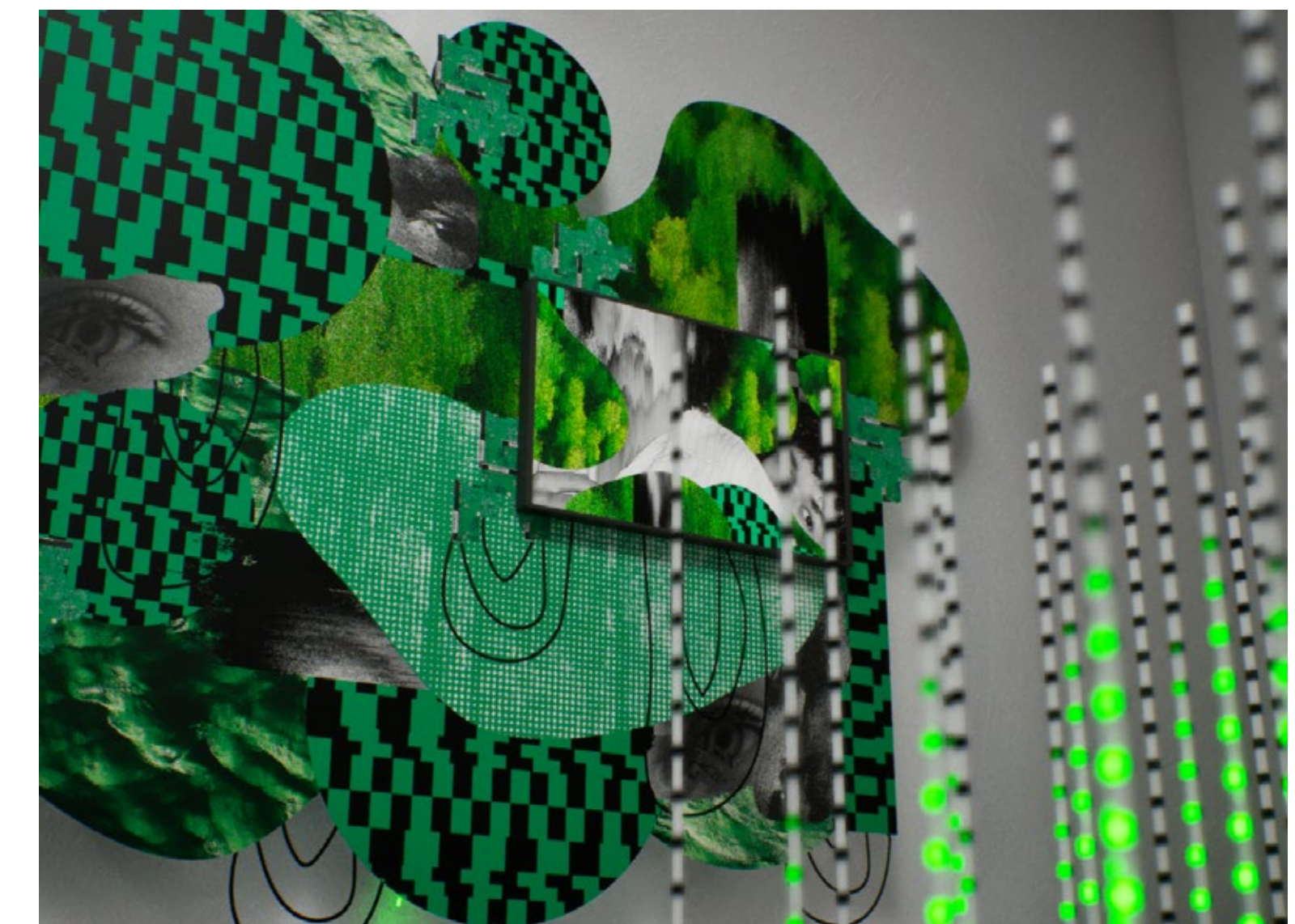
Poprzez nasz projekt chcemy zwrócić uwagę na to, że niezależni artyści są na skraju wyginięcia. Algorytmy mediów społecznościowych są barierą nie do pokonania dla wielu twórców, a wraz ze wzrostem treści generowanych przez AI, artyści znaleźli się na samym końcu hierarchii. Co więcej, AI jest niczym innym, jak zlepkiem istniejących już rzeczy w Internecie, zamieszczonych tam przez osoby, które poprzez swoje prace chciały wyrazić swoje opinie lub otworzyć swoje serce.



relevancja

Uważamy, że nasz projekt doskonale wpisuje się w misję i tematykę podejmowaną przez CSW Zamek Ujazdowski. Wykład Mohammada Salemy „Artysta jako żywy algorytm” z 2019 roku, który był dla nas dużą inspiracją, poruszał podobne kwestie. W przeszłych wystawach CSW często przedstawiało rolę człowieka w trudnych, czasem wręcz nierealnych sytuacjach.

Nasz projekt oferuje świeże spojrzenie na niezwykle aktualny temat, który dotyczy nie tylko artystów, lecz także wiele innych dziedzin. Chcemy, by był on zarówno refleksją nad współczesnymi wyzwaniem, jak i wizualną ucztą dla odbiorców, umożliwiającą interakcję za pomocą zainstalowanych kamer. Wierzymy, że projekt ten wpisuje się w ideę i misję CSW Zamku Ujazdowskiego.



loading_algorithm

Wystawa bazuje na trzech instalacjach umieszczonych na stelażach/ścianach i instalacji LED-owej umieszczonej na środku sali. Projekt został stworzony z myślą o Project Room w CSW Zamek Ujazdowski.

Instalacje ścienne

Składające się z kolaży-asamblaży, wydrukowanych na PCV, oraz ekranów połączonych z kamerami, które pozwalają odbiorcom stać się częścią instalacji. Drukowane elementy symbolizują sztukę stworzoną przez człowieka, pełną emocji, myśli i uczuć, natomiast ekrany odnoszą się do sztuki generowanej przez AI, którą postrzegamy jako formę kradzieży. Kamery są ukryte w taki sposób, aby odbiorca ich nie zauważył od razu, co ma wywołać poczucie bycia obserwowanym i wykorzystywanym bez zgody.

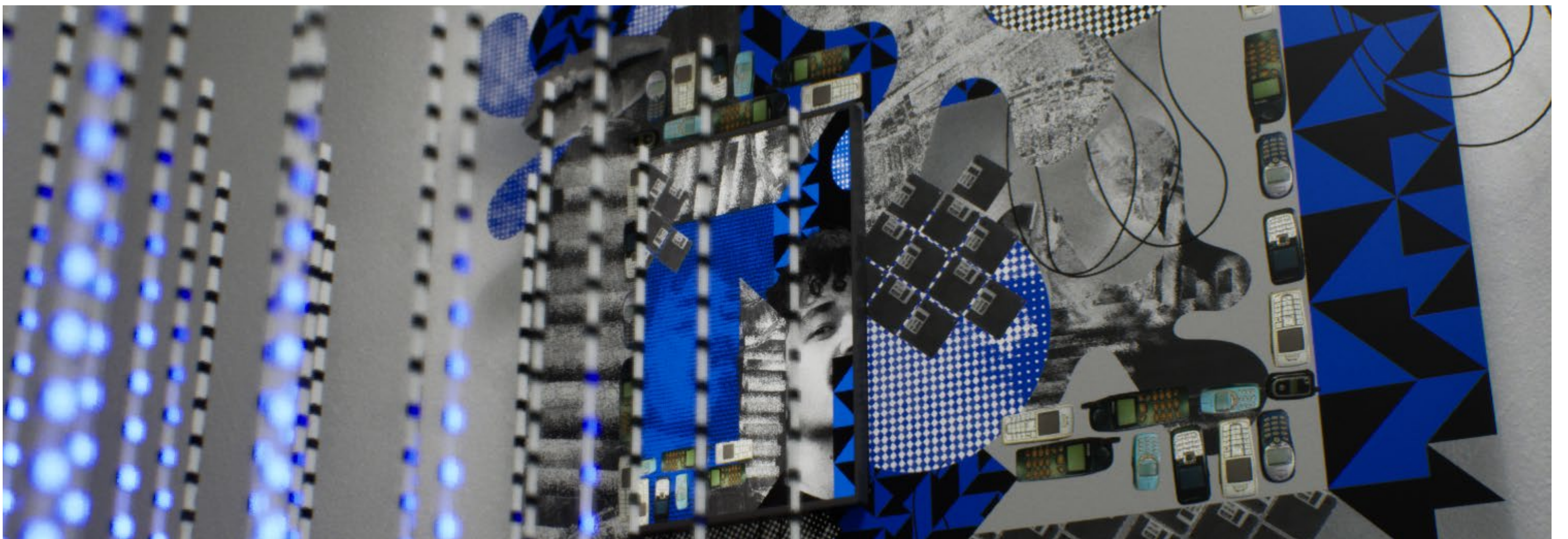
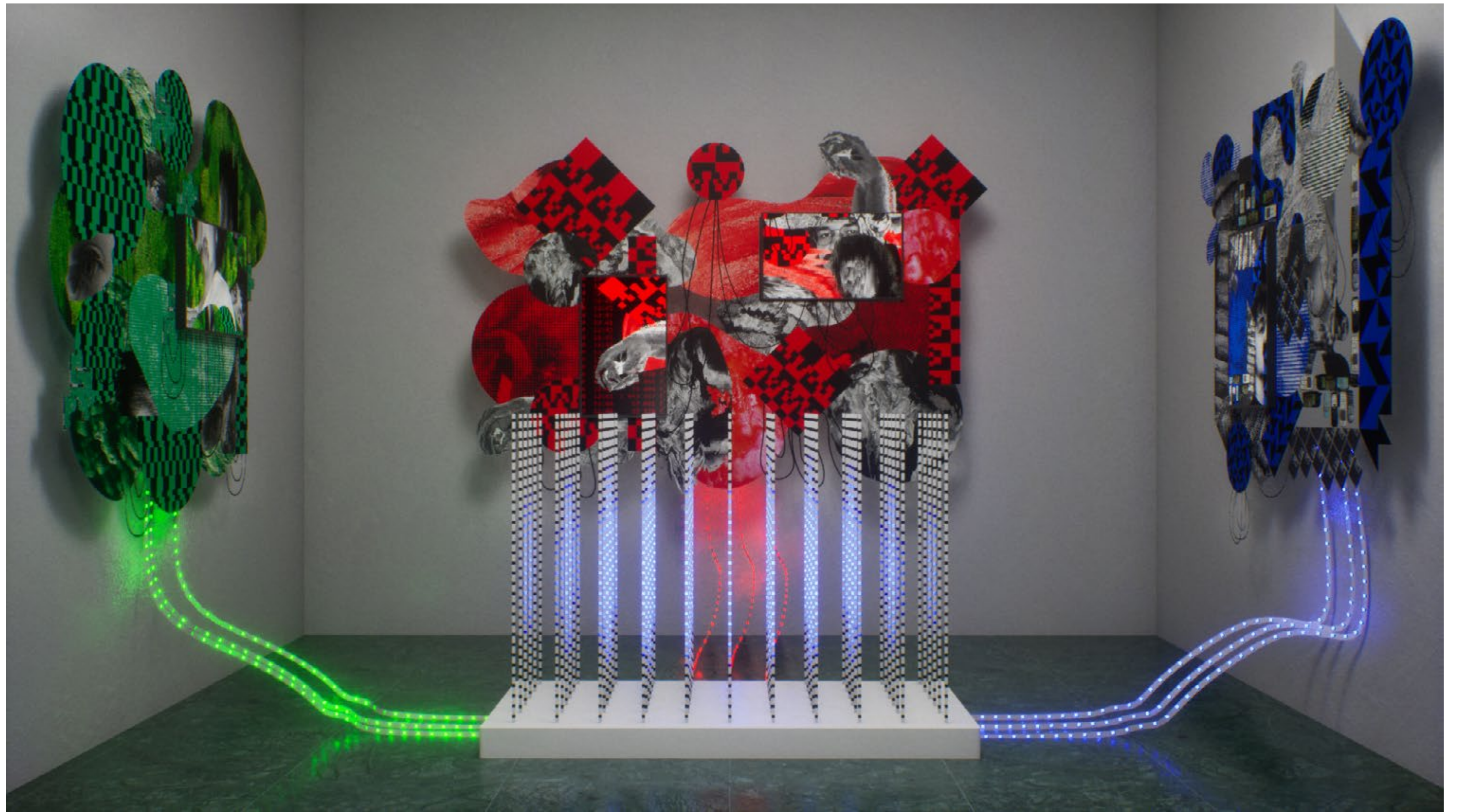
Ekrany, umieszczone na kolażach niczym pasożyty, symbolizują nadużycia i eksploatację ludzkiej twórczości. Na początku nie różnią się one znacznie od wydrukowanych elementów, lecz po interakcji z widzem zaczynają się zmieniać, podkreślając destrukcyjny wpływ sztucznej inteligencji na autentyczną, ludzką kreację.

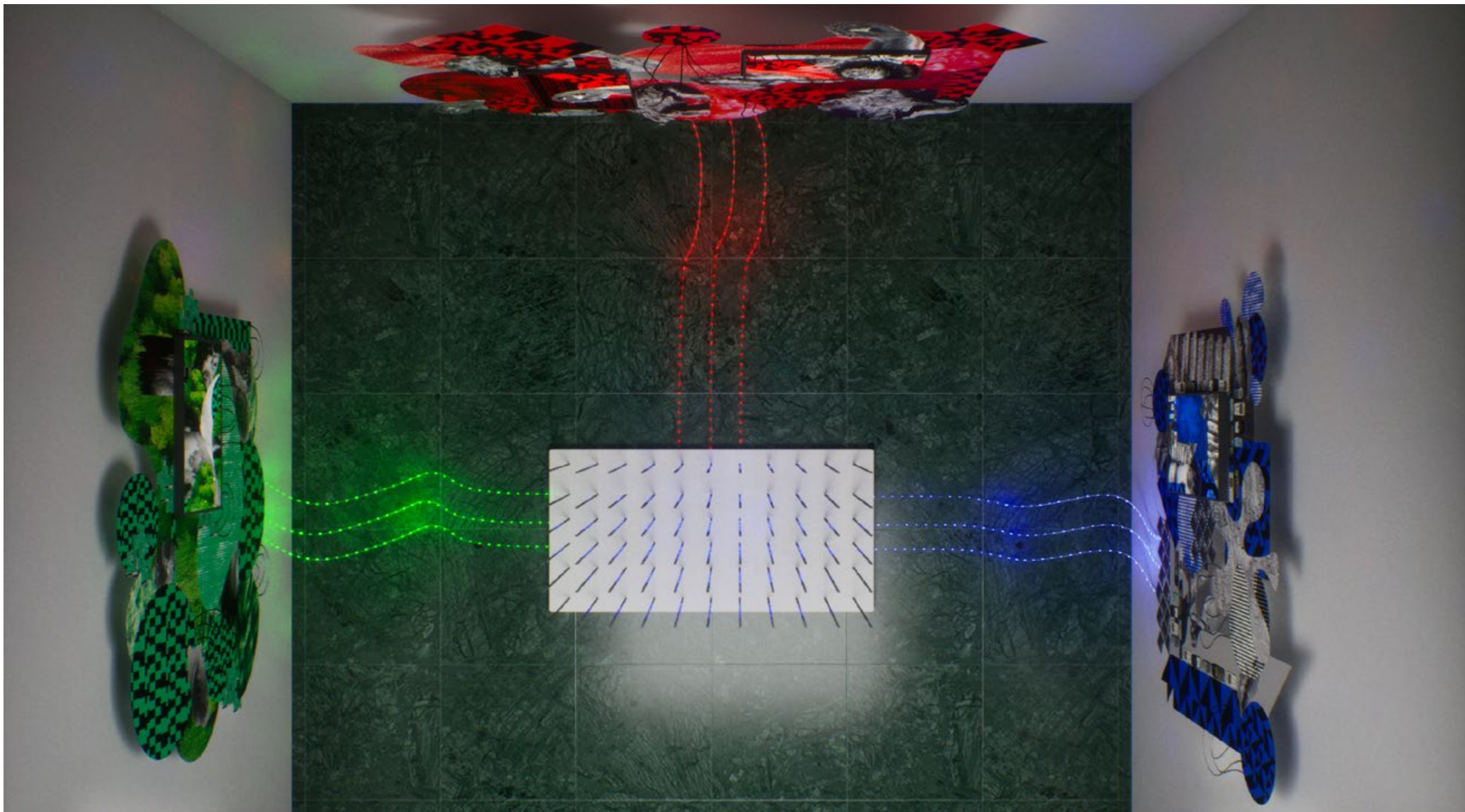
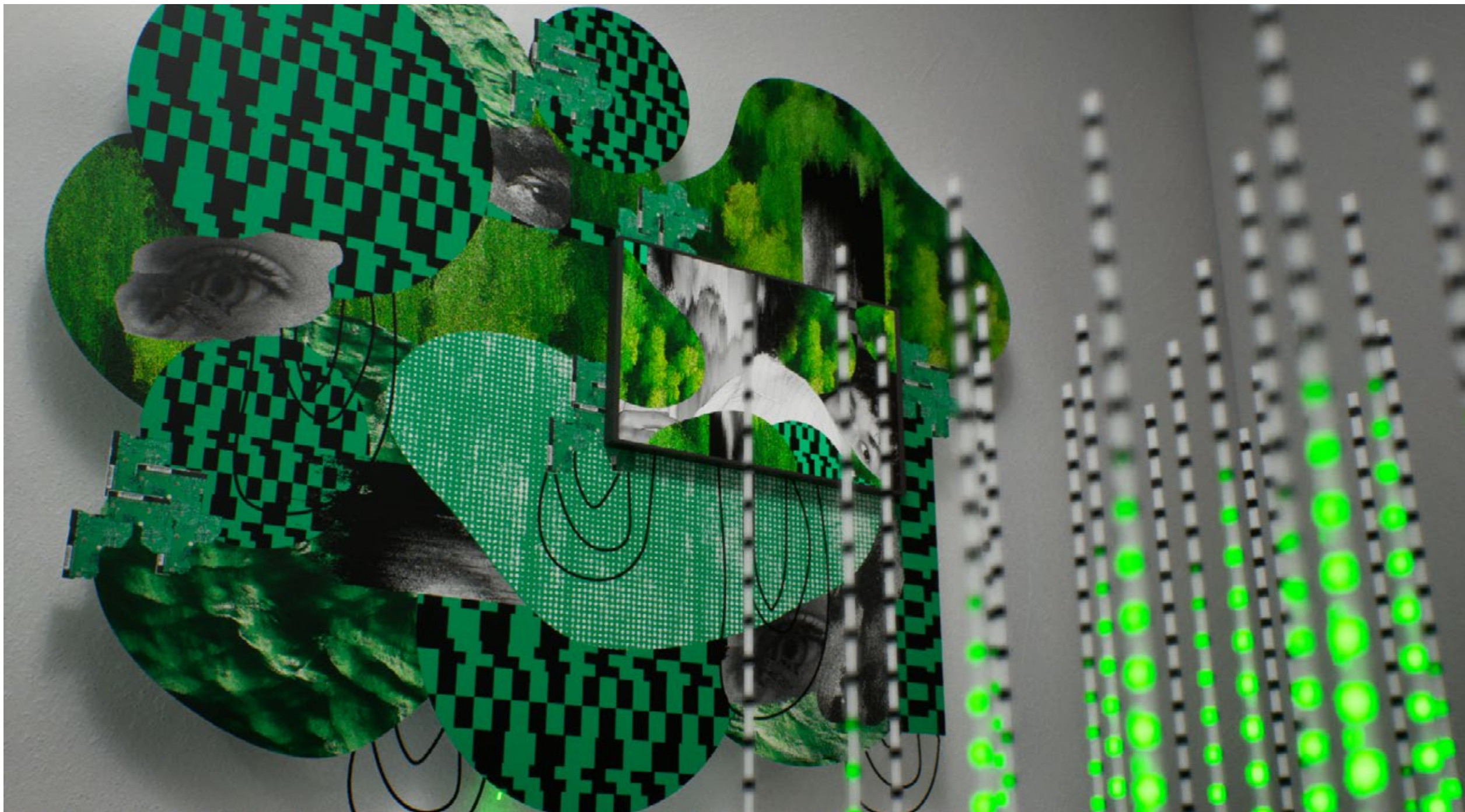
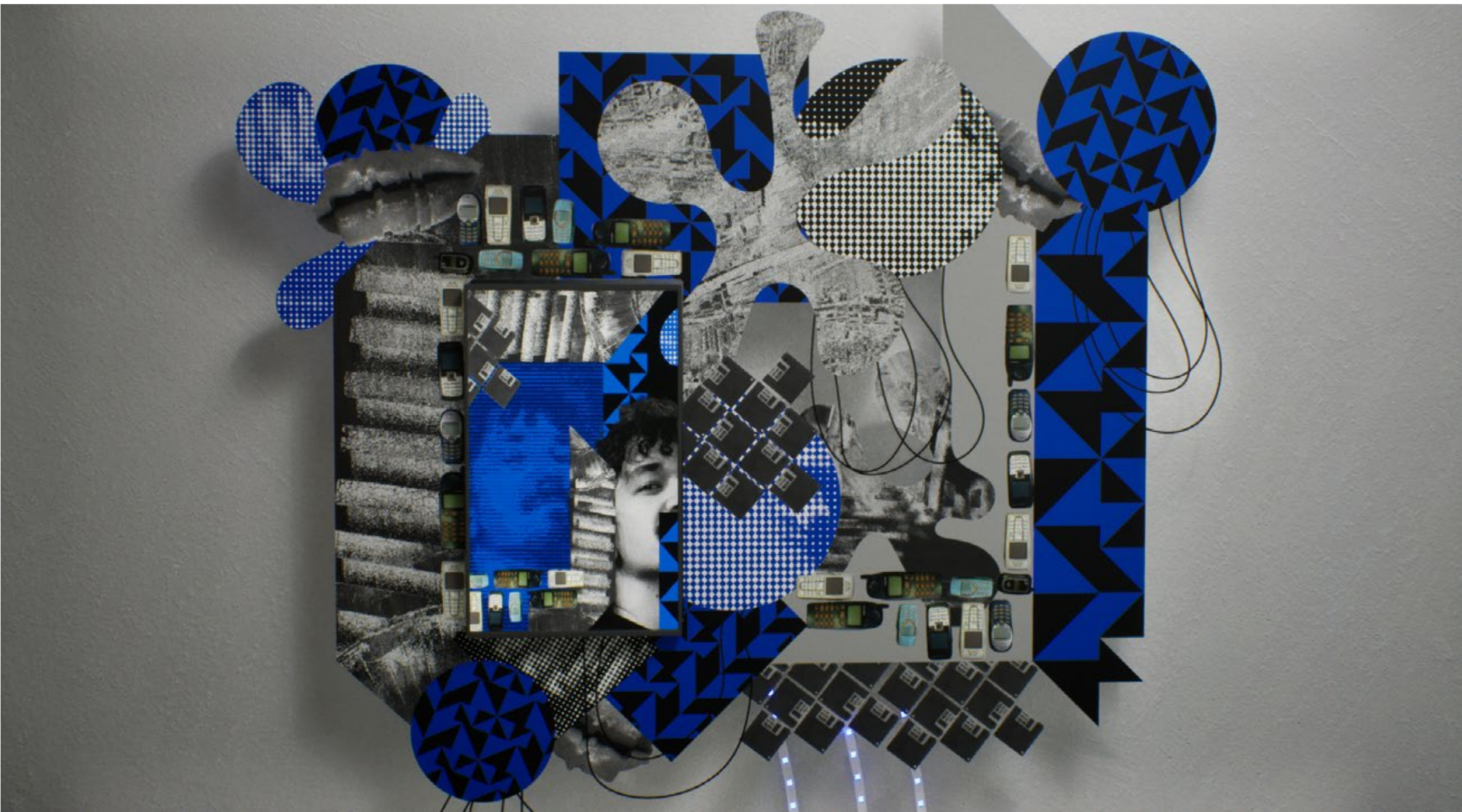
Instalacja LED-owa

Jest inspirowana ołtarzem, z którego jest decydowane co jest dobre, a co nie. Animowane na nich taśmy LED-owe uzyskują niemal organiczne kształty, aby odbiorca nie był pewien czy jest on jednej wysokości czy nie. Wiecznie ładujący nowe posty, co jakiś czas decyduje, gdzie powinien on trafić i za pomocą odnóży, z których każde wędruje do innego kolażu, przesyła swoją decyzję. Animacja przetwarzania danych może sugerować, że podejmuje obiektywne przemysłane decyzje. Jednak tak jak przy prawdziwych algorytmach, sposób wyboru nie będzie różnił się bardzo od generatora losowych liczb. Całość wystawy używa kolorów RGB, nawiązując do przestrzeni digital.

Dźwięk

Odczucie obecności istoty wyższej jaką jest przedstawiony algorytm wzmocni specjalnie skomponowany pejzaż dźwiękowy. Brzmienie naśladować będzie ludzkie odgłosy takie jak oddech lub mowa, przetworzone w sposób zniekształcony i robotyczny, żeby podkreślić nawiązanie do przestrzeni cyfrowej, z której się wydobywają.





plan_realizacji + wymogi_tekniczne

Instalacja ścienna

Projekt zakłada prezentację w Project Roomie, gdzie po wejściu na prawo, na trzech ścianach będą znajdowały się kolaże razem z ekranami. Przedstawiony projekt zakłada możliwość montażu na każdej z tych ścian, jednak jesteśmy przygotowani również na ewentualny montaż stelażu.

Zielony i niebieski kolaż mają wielkość 1,7m szerokości i 1,5m wysokości, natomiast środkowy czerwony ma wymiary 2,5mx1,5m. Elementy graficzne planujemy wydrukować w większości na spienionym PCV o grubości 3mm, niektóre na twardym PCV 1mm. W kolażach znajdują się również prawdziwe telefony komórkowe, dyskietki i dyski pamięci. W naszym budżecie zakładamy również monitory, jednak jeżeli jest możliwość wykorzystania posiadanego sprzętu przez CSW, skłanialibyśmy się ku takiej opcji.

Koszt wydruku: 4373,29 zł

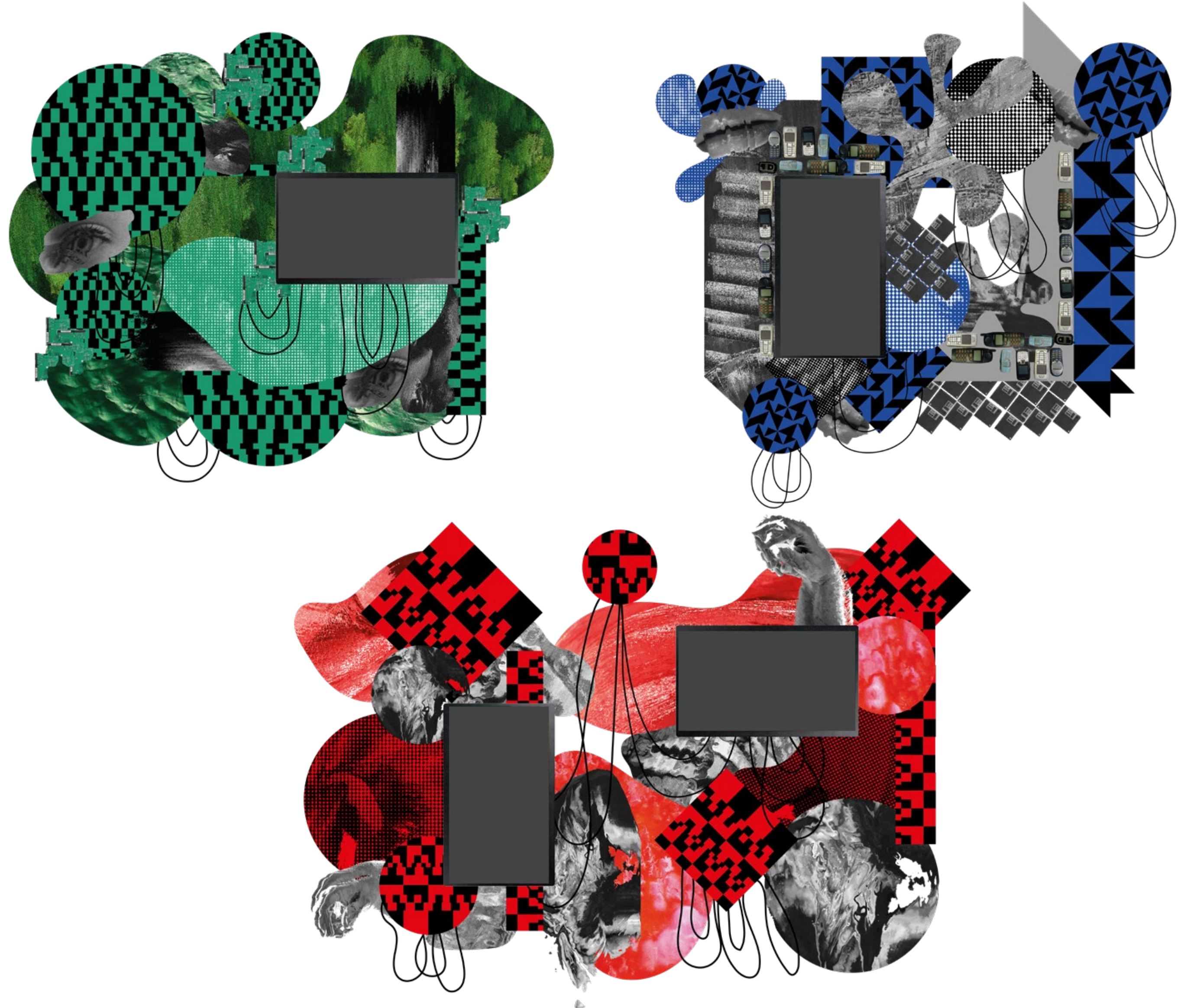
Koszt elementów fizycznych: ok. 450 zł

Monitory: 5949,12 zł

Montaż: ok. 380 zł

Łączny koszt:

11 152, 41 zł



plan_realizacji + wymagania techniczne

Instalacja ledowa

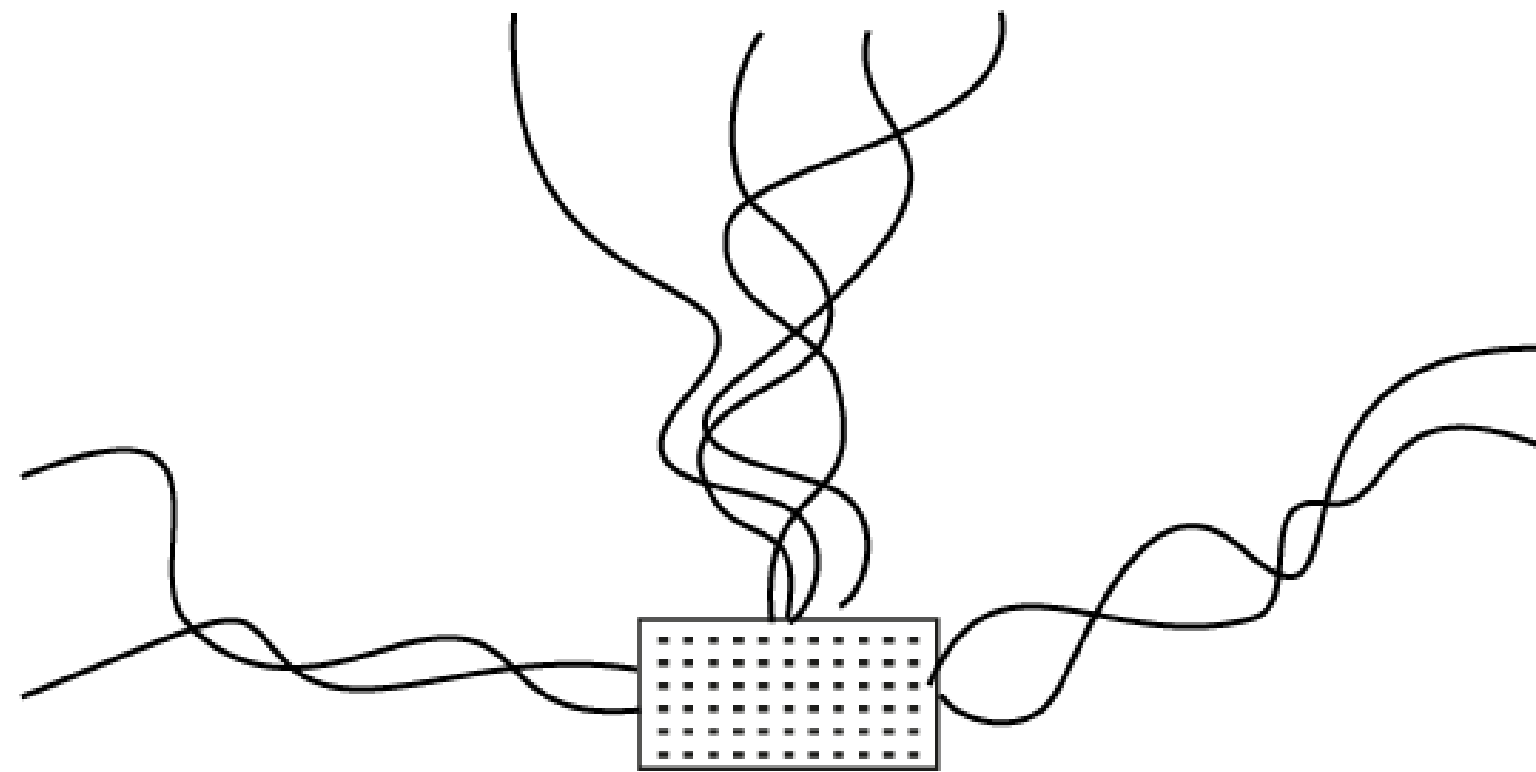
LED-owy ołtarz reprezentuje mózg całej instalacji. Za pomocą pasków LED-owych przyklejonych na 45 profilach, można wyświetlać przestrzenną animację. Kiedy widz wejdzie w interakcję z instalacją, to na tym ołtarzu zobaczymy najpierw animację obliczania, przetwarzania danych, której będą towarzyszyć dźwięki komputerowego organizmu. Gotowe wyniki kalkulacji będą przesyłane do monitorów znajdujących się na tryptyku. Przesyłanie danych będzie zaprezentowane na „mackach” - luźno leżących taśmach LED, które prowadzą od ołtarza do tryptyku. Układ instalacji ma przypominać płytę główną, gdzie w centrum znajduje się procesor dokonujący obliczeń, który przesyła dane do pozostałych podzespołów.

Część LED-owa będzie wykorzystywać:

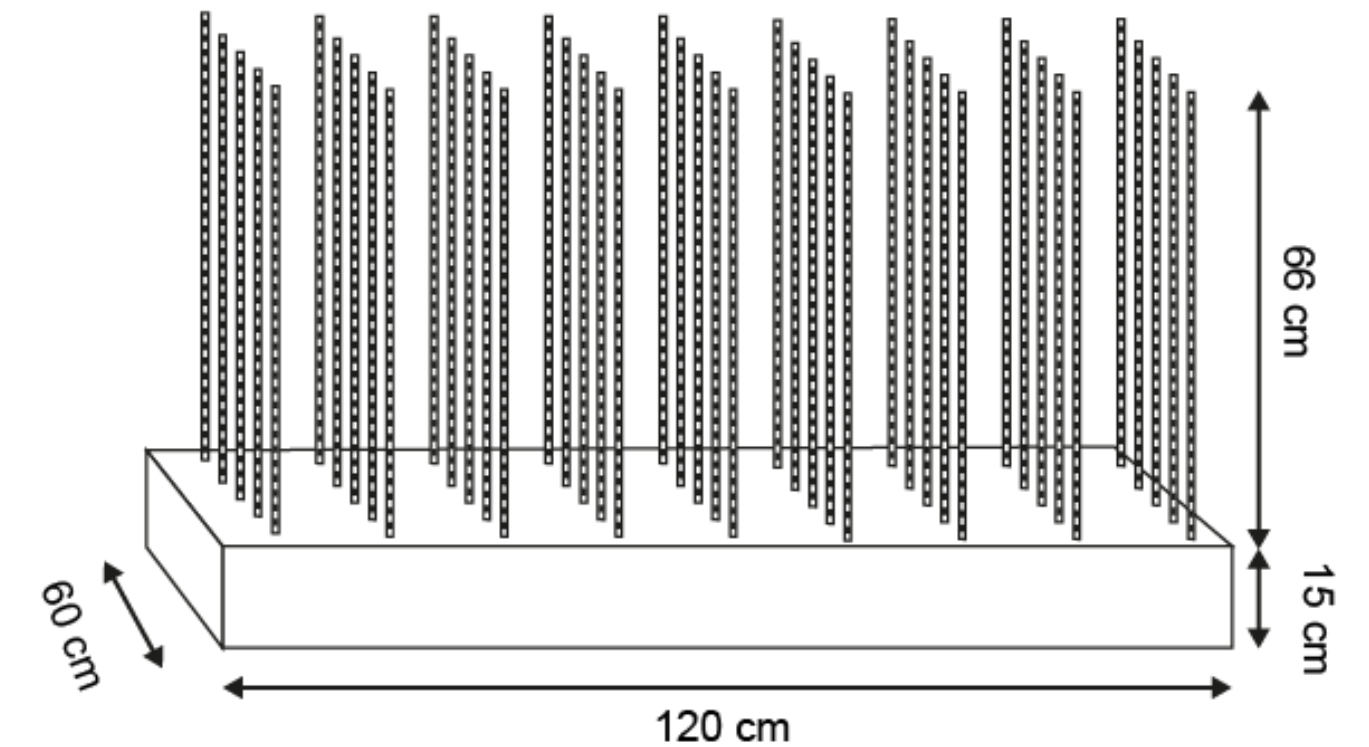
- › 136m paska LED o napięciu 5V
- › 8 zasilaczy
- › 45 aluminiowych profili i kątowników
- › kontroler Smart Net sp461

łączny koszt
6531 zł

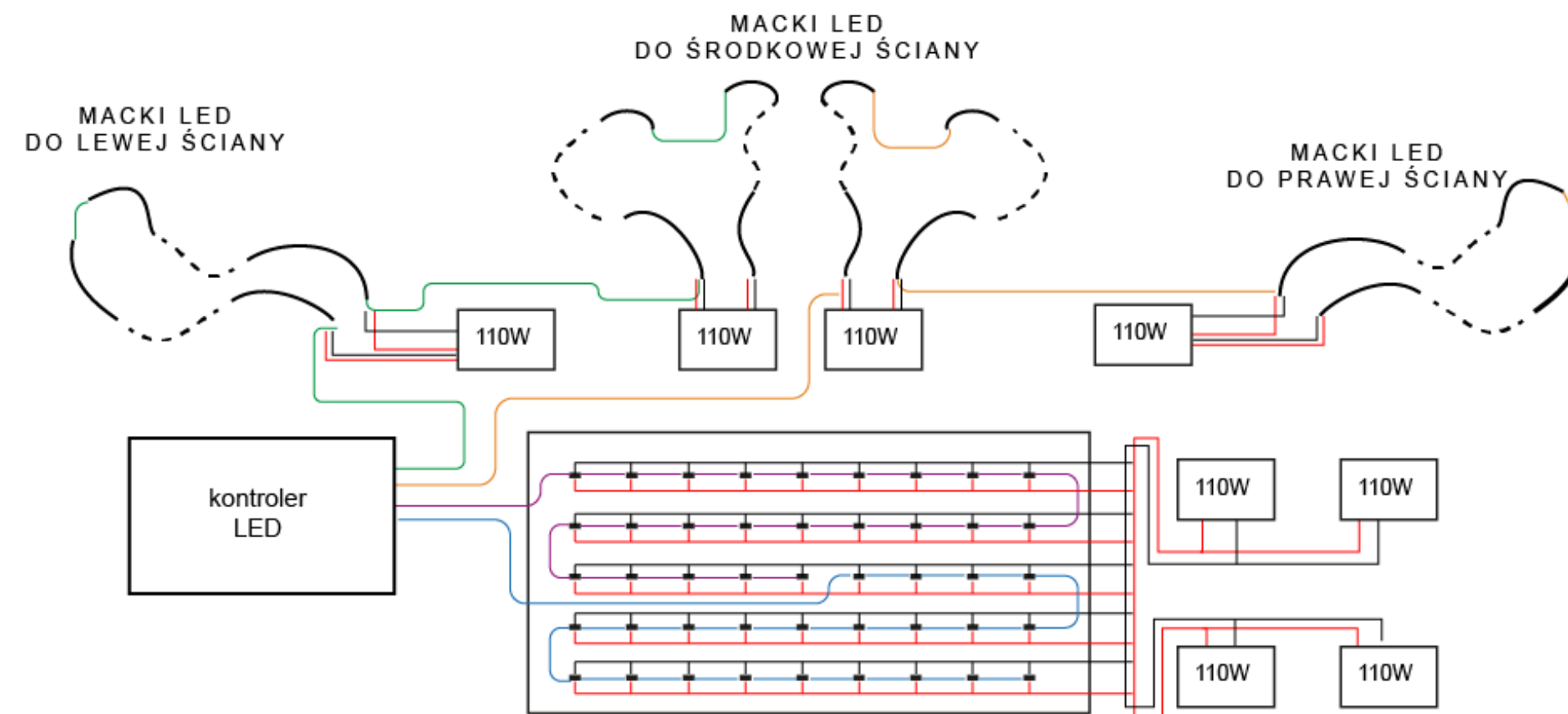
WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU



SCHEMAT PODŁĄCZENIA LED-ÓW



plan_realizacji + wymagania techniczne

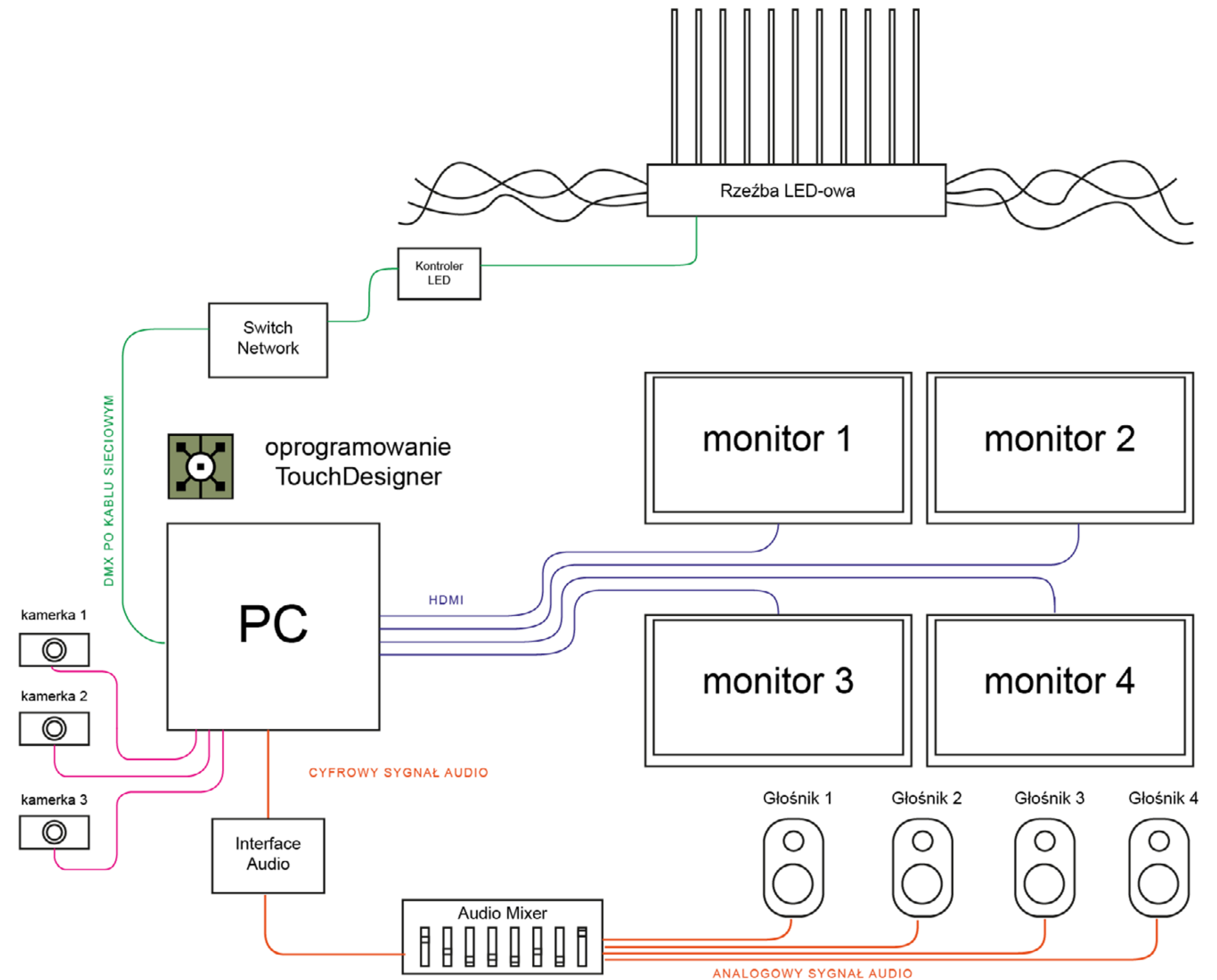
Podłączenie całości

Cały system multimedialny będzie kontrolowany na komputerze PC w oprogramowaniu TouchDesigner. Kamery będą rejestrowały obrazy z przestrzeni w której znajdują się widzowie.

Następnie te obrazy będą przetwarzane i na ich podstawie pojawią się wizualizacje na monitorach tworzone na żywo. W tym samym czasie przesłane zostaną dane do kontrolera LED do wyświetlania odpowiednich animacji na ołtarzu LED-owym. Wszystkie te dynamiczne ruchy będą uzupełniane przez soundscape o charakterze komputerowej istoty.

Na ten moment nasz kosztorys nie uwzględnia systemu audio i komputera.

Przybliżony koszt całego projektu:
17 683,41 zł



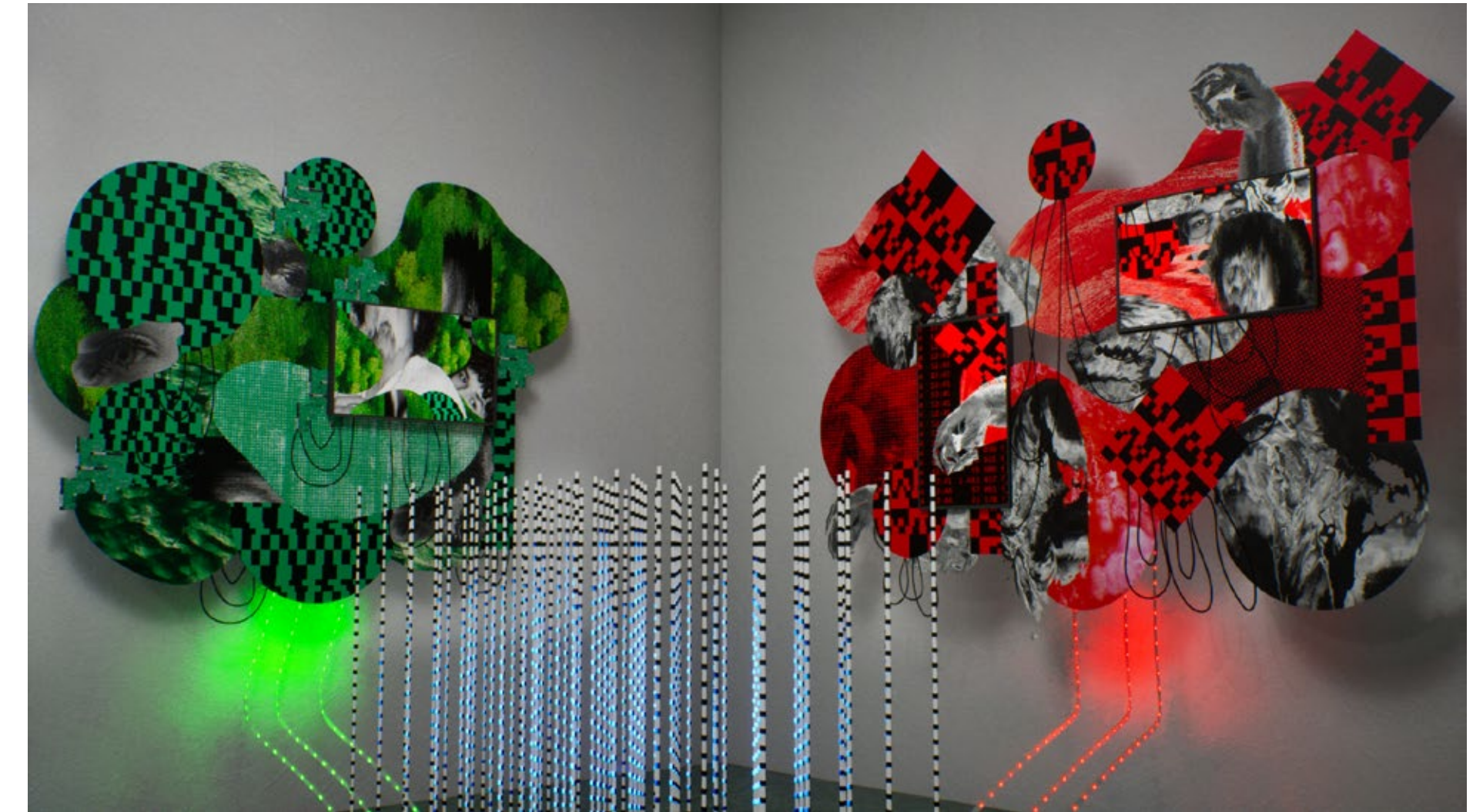
Dlaczego warto wybrać nasz projekt?

Ważny temat społeczny

Sztuczna inteligencja oraz cyfrowe algorytmy są tematami bardzo aktualnymi. Ich wdrażanie do naszego życia dzieje się w błyskawicznym tempie i dlatego konieczne jest uważne przyglądanie się im przez krytyczne oko artysty.

Co więcej, zagadnienie algorytmów oraz sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie i każdy na ten temat ma swoje zdanie w zależności od tego skąd pochodzi, w jakiej branży pracuje i czym się interesuje.

Nasza praca będzie ważna dla każdego, kto brutalnie odczuł niesprawiedliwą losowość algorytmów w różnych aspektach życia i dla tych, którzy nie zamierzają przyjmować z entuzjazmem obietnic wizjonerów z Doliny Krzemowej.



Multimedialność

W naszym zespole mamy specjalistów w dziedzinie grafiki warsztatowej, live visuals, sound designu, light artu oraz sztuki elektronicznej i chcemy wykorzystać ten szeroki wachlarz do stworzenia angażującej wielopoziomowej pracy. Rozbudowana i misterna grafika na wydrukach będzie przyciągać widzów, którzy chcą zobaczyć każdy szczegół, a dynamiczna i interaktywna forma wyświetlana na monitorach i światłach LED-owych przy akompaniamencie generowanej muzyki, będzie angażowała widownię. Projekt ten będzie przeznaczony zarówno dla stałego odwiedzającego Centrum Sztuki Współczesnej, ale też dla rodzin z dziećmi.

