

IM120 ARTIFICIAL LIFE ART

Východiská a perspektívy umenia umelého života
PS 2014, TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ
Mgr. Martina Ivičič

1. BLOK: OSNOVA

1. Úvod do problematiky
2. Rozdiely medzi biológiou a AL (podstata života ?)
3. Definícia AL podľa Langtona
4. Ukotvenie do kontextu tretej kultúry
5. Prístupy : silný slabý AL
6. Kritériá AL
7. Kritici
8. Oblasti výskumu AL : HW – WW - SW
9. Laboratóriá a prax

ORGANIZÁCIA ŽIVOTA NA ZEMI:

4 úrovne :

- * *molekulárnej*
- * *celulárnej/bunkovej*
- * *na úrovni organizmov*
- * *a na úrovni celých populácií*

... skúma všeobecná biológia

VŠEOBECNÁ BIOLÓGIA

biologický výskum všeobecných vlastností živých sústav, napr. tvaru, funkcie, vývoja, fyzikálnych vlastností, dedičnosti ap.

Zaoberá sa vývojom organizmov z individuálneho hľadiska (ontologický vývoj) a historického hľadiska (fylogenetický vývoj).

Predmetom jej skúmania sú organizmy od najjednoduchších foriem (vírusy), rastliny, živočíchy a človeka.

ARTIFICIAL LIFE

= biológia, počítačové vedy, matematika,
filozofia, sociálne štúdiá, antropológia,
etológia, ...

ČO JE ZÁKLADOM ŽIVOTA?

Základ života je ...

Duša a pohyb (Aristoteles) *telos* (gr. τέλος –účel, dôvod)

Východiskom je pohyb: „živé je to, ktoré má silu autonómneho pohybu v sebe / z vlastného rozhodnutia“

Život = evolúcia Jacques Monod (*Náhoda a Nutnosť (2008)*)
In: Markoš, A. (ed.) Náhoda a nutnosť. Jacques Monod v zrcadle dnešní doby. Mervart, Praha)

Élan vital: Vitalisti: Henri Bergson (*Creative Evolution, 1907*)

Nič.. Svet=stroj (Mechanisti: **Descartes, Leibnitz**)

Elektrina (Frankenstein)

Reprodukcia – základ evolučnej teórie (descendenčná teória)

DEFINÍCIA ŽIVOTA ?

Definície života:

fyziologická, metabolická, biochemická,
genetická, ekologická alebo termodynamická
definícia života (Emeche, 1994).

FYZIOLOGICKÁ DEFINÍCIA ŽIVOTA

Každý systém, ktorý má funkcie ako príjem potravy, metabolizmus, vylučovanie, dýchanie, pohyb, rast, reprodukciu a reakcie na externé podnety je živý systém.

Existujú výnimky: napr. auto, alebo baktéria nedýchajúca kyslík.

METABOLICKÁ DEFINÍCIA ŽIVOTA

Živý systém je taký, ktorý je odlišný od svojho okolia a vymieňa si materiál s okolím (t.j. má metabolizmus) bez zmien svojich základných parametrov.

Tu taktiež existujú výnimky. Napr. vodný vír by bol podľa tejto definície tiež živý

J. DOYNE *FARMER* AND ALLETTA D'A. *BELIN*

1. *Vzor v časopriestore*
2. *samo-reprodukcia*
3. *Skladovanie informácií a sebaaprezentácia*
4. *Metabolizmus, ktorý premieňa hmotu na energiu*
5. *Funkčné interakcie s prostredím*
- 6.. *Vzájomná závislosť častí v organizme*
7. *Stabilita pri výkyvoch životného prostredia*
8. *Schopnosť vyvíjať sa*
9. *Autonómia*

Farmer, J., & Belin, A. (1992). *Artificial Life: the Coming Evolution*. In C. G. Langton (Ed.), *Artificial Life II* (pp. 815-840). Redwood City: Addison-Wesley.

AKO DEFINUJÚ ŽIVOT BIOLÓGOVIA ?

látková výmena (metabolizmus)

dráždivosť (schopnosť reagovať na zmeny v prostredí a informácie o týchto zmenách viesť do príslušných centier alebo výkonných orgánov tela)

dedičnosť znakov, rozmnožovanie (reprodukcia)
– uchovávanie dedičnej informácie (DNA)
a prenášanie z generácie na generáciu,

vývoj (evolúcia) – postupné zmeny genetickej informácie, ktoré umožňujú aj pri zmenách podmienok úspešne prežívať a zanechávať potomstvo

ČO JE ÚLOHOU BIOLÓGOV?

Pozorovať život v jeho prirodzenom prostredí

Nevýhody:

Nedokáže pozorovať život, ktorý existoval pred desať miliónmi rokov ani ten, ktorý bude (možno) existovať o desať miliónov rokov

BIOLÓGIA:

skúmanie organizmov

in vivo (lat. v živom)

in vitro (lat. „v skle“) – skúmavka, petriho miska a iné kontrolované prostredia

ARTIFICIAL LIFE:

in silico: „ počítačové simulácie“

in info: „konceptuálne organizmy“, ktoré existujú ako formálne (matematicky precízne) definované a skúmateľné opisy. (Jozef Kelemen)

vírusy

ČO BY MALO BYŤ ÚLOHOU AL?

AL dopĺňa tradičnú biológiu:

„*The biology of possible life*“ (Ch.Langton)

analýza živých organizmov syntetickým prístupom
ako nástroj **poznávania prírody**.

Význam?

Testovanie ekologických a evolučných hypotéz

Overovanie platnosti všeobecných teórií, procesov
a konceptov (napr. prírodný výber,
sebaorganizácia...)

Predikcia

ROZDIEL

V PRÍSTUPOCH:

Biologický výskum – **analytický prístup**

(od celku k jednotlivým častiam)

štúdium života ***aký je***

AL – **syntetický prístup**

(sformovať nový celok z jeho jednotlivých častí)

Skúmanie života takého, „***aký by mohol byť***“

TERMINOLÓGIA:

Vedecká disciplína:

Christopher Langton: **Artificial Life, AL** (paralelný systém s pojmami Artificial Intelligence a AI)

.....

Umenie umelého života:

A-life art, ALA

ARTIFICIAL LIFE

vedecká disciplína, vznik v Los Alamos National Laboratory:

1987 workshop: *“Synthesis and simulation of biological systems“*

Zakladatel: Christopher Langton

“Art” + “Life” = Artificial Life: Life made by Man rather than by Nature.

Konferencie na *Santa Fe Institute for Non-Linear Dynamics* 1988

ARTIFICIAL LIFE

Pôvod v biologickom laboratóriu?

Hackeri:

**T-13 Complex Studies Group, Los Alamos
National Laboratory, New Mexico**

+ Santa Fe Institute, New Mexico.

Najdôležitejšia črta prvého „života“:

generovanie samo-reprodukcie ako
základného predpokladu organického
života.

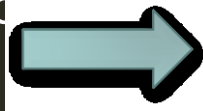
ARTIFICIAL LIFE

„Rozšírením empirickej základne biológie založenej na uhlíkovom reťazci, AL môže prispieť teoretickej biológii rozšírením „**života aký ho poznáme**“ do širšieho kontextu „**života aký by mohol byť**““

(Langton 1988)

SITUOVANIE AI:

A-life sa nachádza na pomedzí humanitných, prírodných a počítačových vied.

Technoveda

Two cultures (C.P. Snow: Two cultures 1964)

Opozitný názor:

Susan Sontag v eseji z roku 1966

One Culture and the New Sensibility (*Jedna kultura a nová senzibilita*, česky 1988)

„***The Third Culture***“ John Brockman (1995)

„techno-pop-kultúra“

Technológia má svoju „tretiu kultúru“

VIZIONÁRI VS. PRAKTICI

Vizionári:

AL znamená vytvorenie a vylepšovanie účinnosti nových foriem života v inom médiu, ako sú uhľovodíky, čiže na báze kremíkových čipov.

Praktici:

Cieľom AL je vytvorenie nových metód pre štúdium života vedúce k lepšiemu pochopeniu tohto biologického fenoménu

„Artificial Life is concerned with generating *lifelike behavior*.“

(Langton, 1989, pp 4 and 5)

„ALIFERS“

1. Výpočtoví biológovia (silný/slabý AL)

2. Konštruktéri procesných systémov – imitácia určitého správania

Craig Reynolds 'Boids'

<http://www.red3d.com/cwr/boids/>

<http://www.youtube.com/watch?v=IRa1SWdJouM>

Karl Sims: evolving 3D morphology and behavior by competition

Jeff Ventrella's evolving animated characters:

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

3. Robotika zdola nahor

4. Wet Alifers / molekulárni biológovia

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA:

Simulated Predator Attacks on Flocks: A Comparison of Tactics

Jure Demšar and Iztok Lebar Bajec. *Artificial Life*, Summer 2014, Vol. 20, No. 3 , Pages 343-359. (doi: 10.1162/ARTL_a_00135)

MODELOVANIE UMELÉHO ŽIVOTA

Komplexný adaptívny systém

■ Interakcie agentov

■ Mutovanie agentov

■ Replikovanie agentov

■ Manikanie agentov

■ Meniace sa prostredie

Zameranie sa na správanie jedinca

■ Emergentné správanie / vzory správania

REPAST (MODELING TOOLKIT)

The Recursive Porous Agent Simulation Toolkit (Repast)

Vývoj extrémne flexibilných modelov agentov

Open source nástroj na báze simulácie nástrojov vyvinutý špeciálne pre výskum v spoločenských vedách

Využíva genetické algoritmy

Tobias, Hofmann : „*Repast is at the moment the most suitable simulation framework for the applied modeling of social interventions based on theories and data.*“

Simulácia sociálnych systémov a modelovanie AL

STRONG / WEAK AL

Macy Conferences on Cybernetics 1943 až 1954

Slabý:

*AL simuluje život a evolučné procesy/
odtelesnený pohľad na informáciu.*

Silný: (stelesnený pohľad)

Život ako proces môže byť oddelený od akéhokoľvek média

*„Počítačový kód sa stáva prírodnou formou života,
pričom iba médium ostáva umelé. Počítačový
program Tierra život nesimuluje, ale syntetizuje“*

(T. Ray, 1994).

ARTIFICIAL LIFE VS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial Intelligence (racionálny model)

komplexná ľudská činnosť (hranie šachu)

(neurálne siete na modelovanie mozgu, stroje na učenie sa...)

Artificial life (biologický model)

základné prvky prirodzeného správania

Simulovanie biologickej evolúcie

KRITÉRIÁ AL

- * evolúcia
- * genetický program s príkazmi determinujúcimi správanie, reprodukciu a DNA faktor.
- * komplexnosť
- * samo-reprodukcia

KRITICI:

Nell Tenhaaf :

biologický konštrukt: **readymade**

Apropriácia princípov biológie a následná manipulácia

„A-Life is to Nature as Art Is to Life“

TENHAAF, Nell (1998). *As Art Is Lifelike: Evolution, Art, and the Readymade*

KRITIKY:

“Artificial Life is basically a fact-free science”

[John Maynard Smith in *Scientific American*, June 1995 issue, “From Complexity to Perplexity”, by J. Horgan, page 107]

SIMON PENNY

austrálsky umelec a teoretik Simon Penny.

Analyzuje naratívy AL

„špekulatívna a utopická prométeovská snaha vytvoriť nové formy života“

teoretizovanie o biologickom živote v digitálnom médiu.

Nie entity ale vedecké artefakty

PENNY, Simon (1996). *The Darwin Machine: Artificial Life and Interactive Art.*

KATHERINE HAYLES

Vedecké i umelecké prístupy v oblasti AL označuje za **platónisticky redukcionistické.**

Dôsledok: dochádza k prehliadaniu skutočných informácií o živote, ktoré sú stelesnené v živých organizmoch

In: Narratives of Artificial Life 1996

„Fysis nie je možné uchopiť, pretože nám práve tým uchopením unikne, ako prirodzenosť, ako voda v hrsti“

Zdeněk Kratochvíl

J.BURNHAM: SYSTEMS
ESTHETICS, 1968

**"object-oriented to a systems-
oriented culture**

Here change emanates, not from
things,
but from ***the way things are done.***

K SYSTÉMOVÉJ ESTETIKE

Každá prirodzenosť (podstata živého) tkvie v premene.

Predsókratovská filozofia priraduje k Fysis (čiže príroda, prirodzenosť) metabolé (premenu)

Herakleitos z Efezu (540 p.n.l.) prazáklad
(arché) = oheň ako stelesnenie energie

Aristoteles (384 – 322 p.n.l.):
Hýlomorfizmus. Východiskom pre
pochopenie živého je chápanie POHYBU

látka/hýlé – pasívna, obsahuje možnosť
(potentia)

a k nej pridáva aktívnu formu/eidos/morfé,
čiže uskutočnenie – POHYB.

J.BURNHAM: SYSTEMS ESTHETICS, 1968

„Prioritou súčasnosti je pochopiť problém organizácie, usporiadania vecí. Systémový pohľad je zameraný na vytvorenie stabilných vzťahov medzi organickými a neorganickými systémami, či sú to susedské vzťahy, priemysel, farmy, verejná doprava a iné sústavy systémov.“

OBLASTI VÝSKUMU AL

Hardware

Software

Wetware

HARDWARE

artificial brain research

artificial mind research

micro machines

mobile vehicles

sensory-motor coordination

*motivation and behaviour
arbitration*

collective behaviour

autonomous robots

evolutionary robotics

adaptive behaviour

Bio-inspired robotics

Swarm robotics

Modelling of swarm-intelligent systems

Studies of biological self-organization (mainly honeybees)

Multi-agent simulations

Artificial ecologies

Artificial evolution

Artificial physiology

JACK BURNHAM: BEYOND MODERN SCULPTURE, 1968

*„Logickým vyústením
technologického vplyvu na umenie
pred koncom storočia by mohli byť
série umeleckých foriem
manifestujúcich skutočnú inteligenciu“*

LABS

Laboratory of Autonomous Robotics and Artificial Life
Evolúcia a samo-organizácia v dave robotov

<http://gral.istc.cnr.it/research%20project/Evolution%20and%20Self%20Organization%20in%20Swarm.htm>

Koordinovaný pohyb davu autonómnych robotov
zmontovaných do celku

<http://gral.istc.cnr.it/research%20project/Coordinated%20Motion%20in%20a%20Swarm.htm>

Spolu sa rozvíjajúci predátor a obeť

<http://gral.istc.cnr.it/research%20project/Co-evolving%20predator%20and%20prey%20robots.htm>

**Artificial Life Lab of the Department of Zoology -
Karl Franzens University Graz**

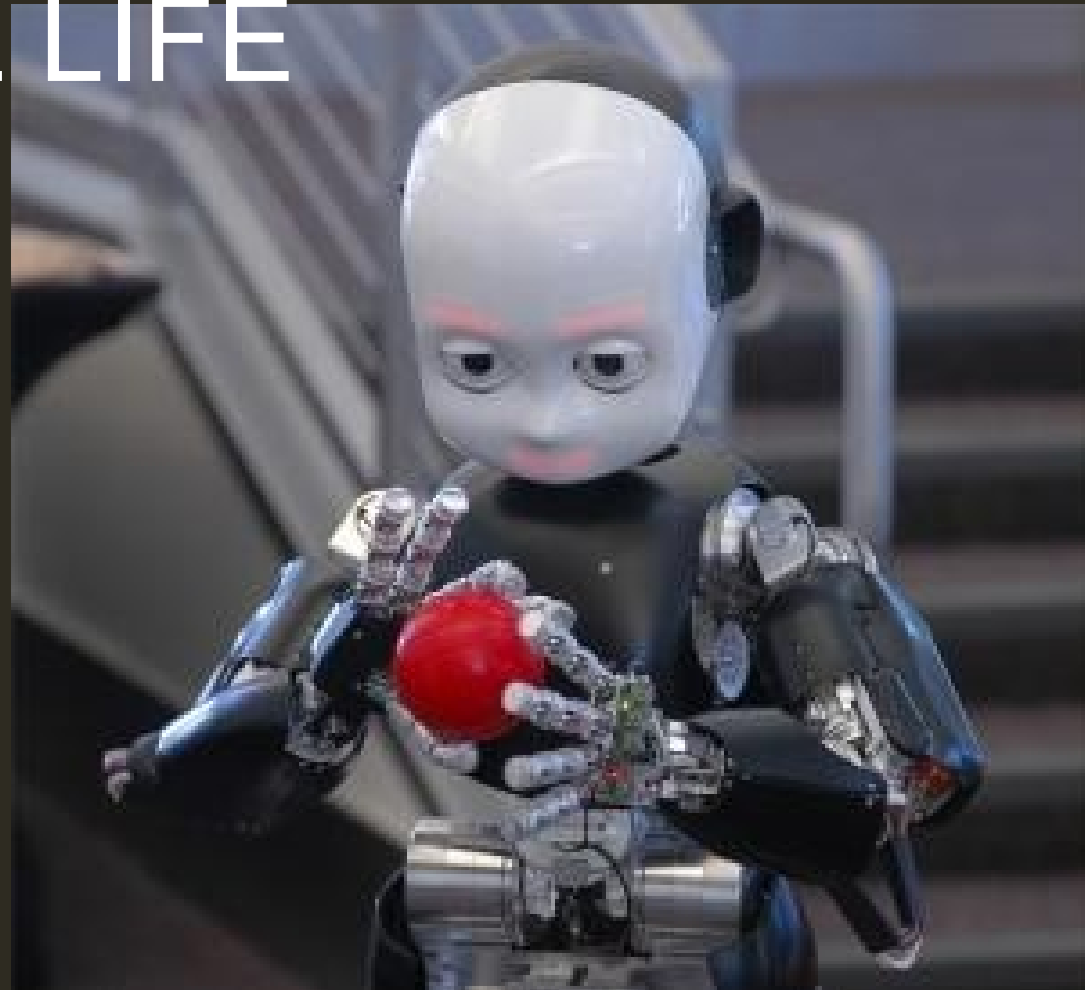
<http://zool33.uni-graz.at/artlife/antbots>

LABORATORY OF AUTONOMOUS ROBOTICS AND ARTIFICIAL LIFE

Humanoidné roboty:
Vývoj schopností
manipulácie s
objektmi

International
Symposium on Artificial
Life and Robotics
(ISAROB Japan)

Artificial Life and
Robotics journal,
Springer. ISSN 1433-
5298

MIT MEDIA LAB: BIOMECHATRONICS

Mechanizmy ako extenzie ľudského tela: štrukturálne, neurologicky a dynamicky

Biomechatronics akcelerujú a prepájajú telo so strojom

Svalový a kostrový systém tela s extendujúcimi technológiami

Biomimetic Active Prosthesis for Above-Knee Amputees

<http://www.media.mit.edu/research/groups/biomechatronics>

WETWARE

Rudy Rucker *Wetware* (1988)

biopunková novela

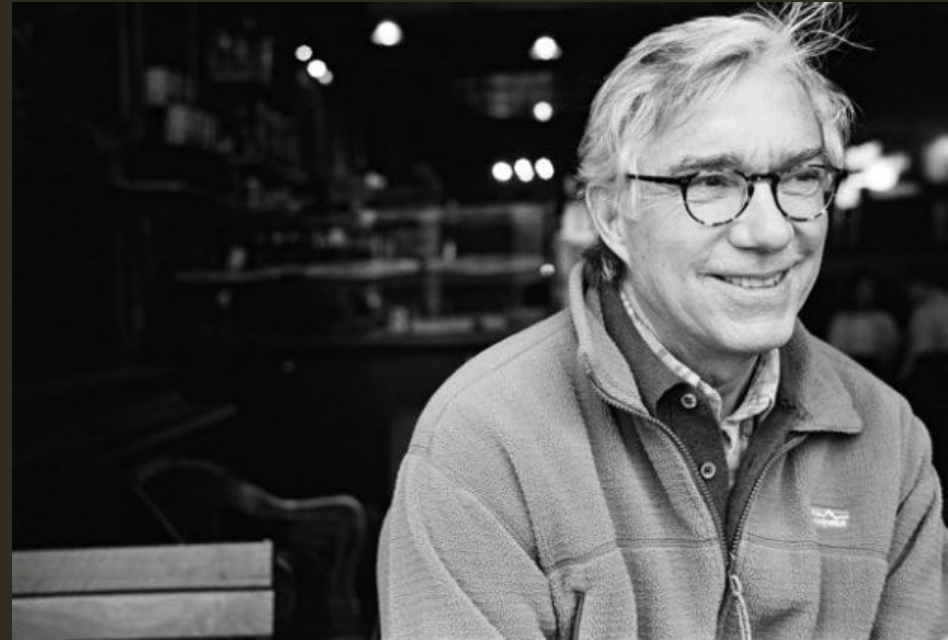
The Ware Tetralogy:

Software (1982)

Wetware (1988)

Freeware (1997)

Realware (2000)

WETWARE :

molekulárna biológia

syntetická biológia

„Synthetic biology is different, it’s about building slippery wetware entities that might live in the real world.“ R. Rucker

MOISTMEDIA

„Silicon-dry“ (kremíkové- suché) digitálne médiá sa spoja s vlhkým biologickým systémom a vznikne živná pôda pre takzvané „moistmedia“ (vlhké médiá), ktoré budú charakteristickou formou vo vede a umení začiatku 21. storočia.“

(Roy Ascott)

ROY ASCOTT: *THE MOISTMEDIA MANIFESTO*

THE MOIST MANIFESTO

MOIST SPACE is where dry pixels and wet molecules converge

MOIST ART is digitally dry, biologically wet, and spiritually numinous

MOIST REALITY combines Virtual Reality with Vegetal Reality

MOIST MEDIA comprises bits, atoms, neurons, and genes

MOIST TECHNOLOGY is interactive and psychoactive

MOIST LIFE embraces digital identity and biological being

MOIST MIND is technoetic multiconsciousness

MOISTWARE erodes the boundary between hardware and wetware

MOIST MANUFACTURE is tele-biotic, neuro-constructive, nano-robotic

MOIST ENGINEERING embraces ontology

MOIST DESIGN is bottom-up, seeded and emergent

MOIST COMMS are bio-telematic and psi-bernetic

MOIST ART is at the edge of the Net

Dostupné online:

<http://biomediale.ncca-kaliningrad.ru/?blang=eng&author=ascott>

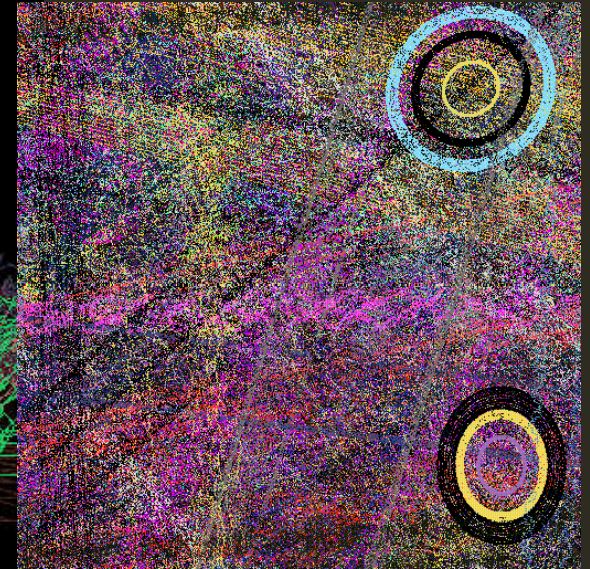
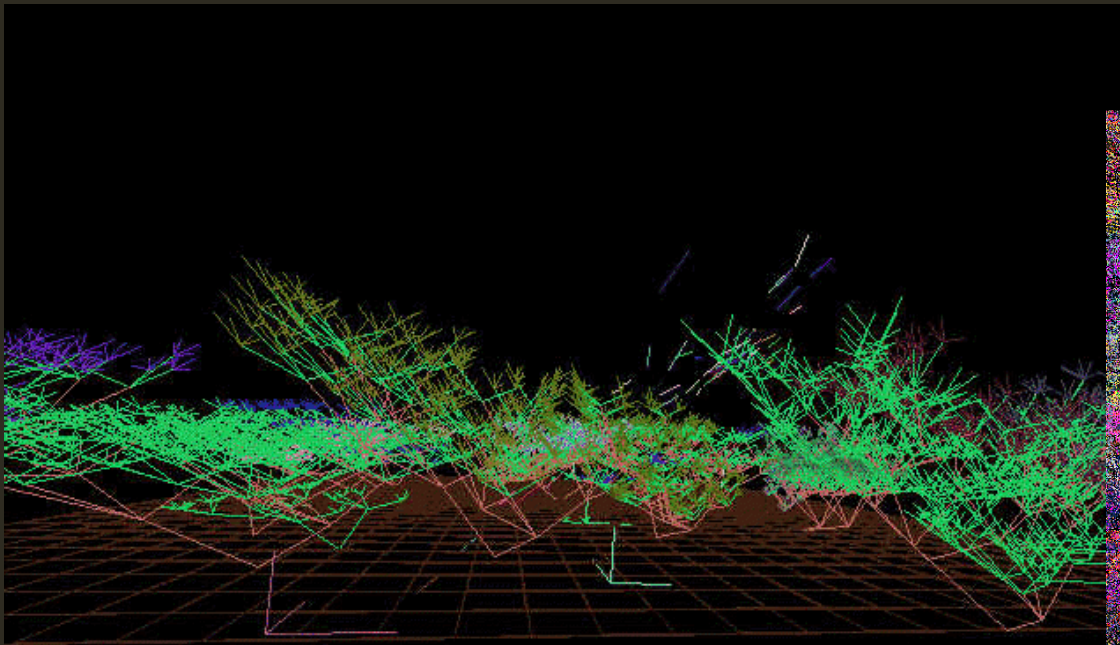

Pojem WETWARE viac súvisí v počítačovými komponentami
a spája sa viac s počítačovými vedami

MOISTMEDIA je vďaka jeho slovnému základu príbuznejší
tému umenia nových médií.

EIDEA: ENVIRONMENT FOR THE INTERACTIVE DESIGN OF EMERGENT ART

JOHN D. MITCHELL AND ROBB E. LOVELL

<http://www.siliconatelier.com/intelligentstage/installations/eidea1/eidea.html>

ANDY GRACIE: AUTOINDUCER_PH-1 (CROSS
CULTURAL CHEMISTRY) (2006)

<http://hostprods.net/projects/autoinducer-video/>
<http://hostprods.net/projects/autoinducerph-1/>

LITERATÚRA

Výber literatúry:

BURNHAM, Jack (1968) *Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of this Century*. London: Penguin.

BURNHAM, Jack (1968): Systems Esthetics

PENNY, Simon (1999) "Systems Aesthetics and Cyborg Art: The Legacy of Jack Burnham."

WHITELAW, Mitchel (2004) *Metacreation – Art and Artificial Life*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, . 296 s. ISBN 978-0-262-04249-9 (**Introduction: s. 1-20**)

TAYLOR, Charles- JEFFERSON, David: *Artificial Life as a Tool for Biological Inquiry*. In: LANGTON, Christopher (1995). *Artificial Life: An Overview*. edited by Christopher G. Langton, A Bradford Book Cambridge Massachusetts: The MIT Press, London, England

HAYLES, Katherine (1996) *Narratives of Artificial Life*, in *FutureNatural*, ed. George Robertosn et. al. London:Routledge

TENHAAF, Nel (1998): *As Art Is Lifelike: Evolution, Art and the Readymade*, *Leonardo* 31, no. 5.

GIANNETTI, Claudia: ART, SCIENCE, AND TECHNOLOGY, online:
http://www.mediaartnet.org/themes/aesthetics_of_the_digital/art_science_technology/

KLEIN, Yves Amu (1998) *Living Sculpture: The Art and Science of Creating Robotic Life*. *Leonardo* Vol. 31, No. 5, Sixth Annual New York Digital Salon (1998), pp. 393-396. Online

Art and Artificial Life Exhibition. VIDA 1999-2012

<http://www.youtube.com/watch?v=yuqmdXakWTo>