

L'Extended Culture tra AI e Sostenibilità

Chiara Canali, *Critica d'arte, giornalista e curatrice indipendente*

dialoga con

Daide Maria Coltro, *Artista Visivo*

Martin Romeo, *Artista Visivo*

LuBeC 2024
Real Collegio di Lucca
9-10 OTTOBRE

Venti di cultura

www.lubec.it

Attingere all'eredità di Leonardo per promuovere l'AI incentrata sull'uomo

L'intelligenza artificiale centrata sull'uomo (HCAI) è un approccio all'AI che dà priorità ai valori umani, al benessere, all'equità e alla trasparenza, con l'obiettivo di migliorare la vita umana e la società piuttosto che raggiungere semplicemente la superiorità tecnica.

Centralità dei valori umani

L'AI dovrebbe rispettare la dignità umana, l'autonomia e la privacy.

Benessere

L'AI dovrebbe migliorare la salute fisica, mentale e sociale.

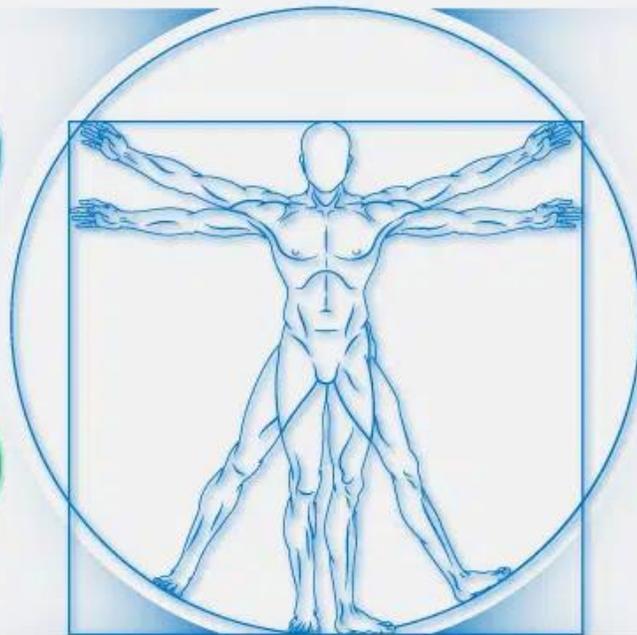
Equità

L'AI dovrebbe essere inclusiva ed evitare pregiudizi.

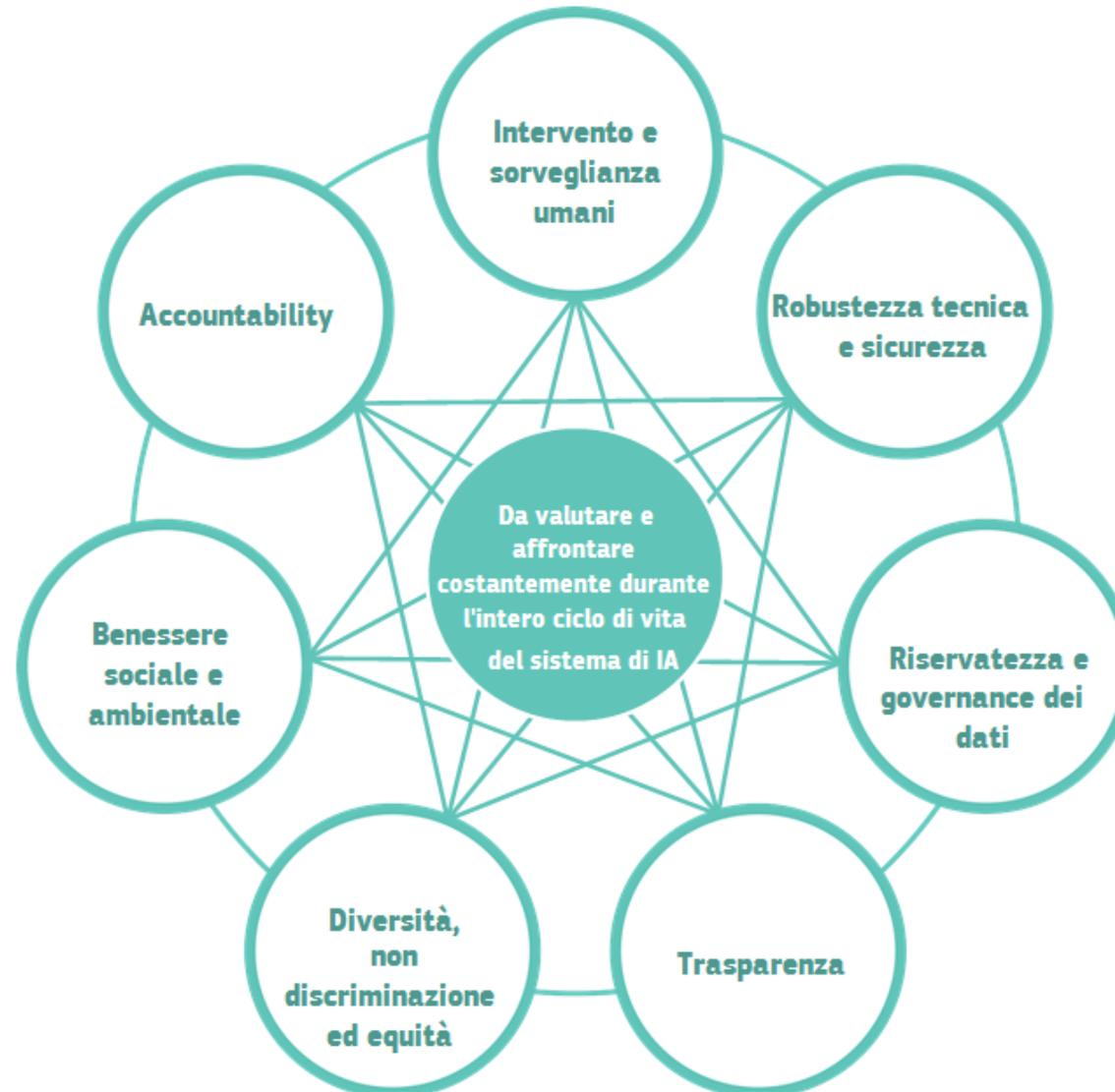

Trasparenza

I processi dell'AI dovrebbero essere comprensibili e spiegabili.

L'Uomo Vitruviano di Leonardo simboleggia l'unità del fisico e del divino, rappresentando l'equilibrio tra arte, scienza e valori umani. L'HCAI dovrebbe riflettere questo equilibrio nello sviluppo tecnologico.

PRINCIPI ETICI Unione Europea

1. **Supervisione umana:** i sistemi di IA devono essere sorvegliati da personale umano, il quale deve garantire un utilizzo conforme ai diritti umani fondamentali, ponendo al centro di ogni utilizzo il benessere dall'utente.
2. **Robustezza e sicurezza:** essa va intesa come una sicurezza e una affidabilità degli algoritmi e come una resistenza dei sistemi di controllo contro possibili operazioni illecite.
3. **Privacy, controllo e gestione dei dati:** richiede un'elevata e garantita protezione dei dati personali utilizzati da parte degli utenti.
4. **Trasparenza:** esprime la necessità di garantire la tracciabilità dei sistemi e di dimostrare i processi e le operazioni compiute dell'algoritmo.
5. **Diversità, correttezza, assenza di discriminazione:** i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero tenere conto delle abilità e delle capacità umane manifestando una correttezza e garantendone a tutti l'accessibilità. Si attua nel tentativo di evitare che gli algoritmi possano subire degli involontari condizionamenti storici o che si possano presentare dei modelli di governance inadatti.
6. **Benessere sociale e ambientale:** deve essere considerato in ogni ambito e in ogni momento l'impatto sull'ambiente e sull'assetto sociale, incoraggiando l'utilizzo di IA solo laddove il suo utilizzo possa garantire uno sviluppo sostenibile.
7. **Responsabilità:** devono essere continuamente verificati i sistemi, sia internamente che esternamente, riducendo al minimo i possibili impatti negativi soprattutto nel caso in cui potrebbero esservi violazioni dei diritti fondamentali.

EU Artificial Intelligence ACT CODICI DI CONDOTTA E ORIENTAMENTI

(105) I modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, presentano **opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti.**

.....

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024

PARMA 3608
FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

HOMO DEUS
L'UMANITÀ DEL FUTURO
a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo
6 APRILE - 19 MAGGIO 2024

L'OPERA D'ARTE NELL'EPOCA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ANTONIO BARBIERI	GIUSEPPE LO SCHIARO	LUCA POZZI
DOMENICO BARRA	MANUEL MACADAMIA	GIUSEPPE RAGAZZINI
DAVIDE MARIA COLTRO	VINCENZO MARISGIA	MARTIN ROMEO
ANDREA CRESPI	MAURO MARTINO	LINO STRANDIS
SILVIANA CUREAZ	ANGELO DEMITRI MORANDI	SVOCY
DEBORA HIRSCH	MAX PAPRESCHI OGN	NON LANGUCCI
HANILIA RARO	MICHELE RONCHETTI	CHIARA PASSA

A cura di
Chiara Canali
Rebecca Pedrazzi
Davide Sarchioni

DA LUNEDÌ A DOMENICA E FESTIVI: 11.00 - 20.00
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ CHIUSO

PALAZZO PIGORINI
Str. della Repubblica 29/a

TORRIONE VISCONTEO
Via del Farnese 23

Biglietti Vivaticket
INTERO € 10 | RIDOTTO € 8

il biglietto dà accesso a
tutta la madre del festival

parma360festival@gmail.com - www.parma360festival.it

EU Artificial Intelligence ACT

CODICI DI CONDOTTA E ORIENTAMENTI

Articolo 95

L'ufficio per l'IA e gli Stati membri agevolano l'elaborazione di **codici di condotta** relativi all'applicazione volontaria, anche da parte dei deployer, di requisiti specifici a tutti i sistemi di IA, sulla base di obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione volti a misurare il conseguimento di tali obiettivi, compresi elementi quali, a titolo puramente esemplificativo:

- a) gli elementi applicabili previsti negli **orientamenti etici** dell'Unione per un'IA affidabile;
- b) la valutazione e la **riduzione al minimo dell'impatto dei sistemi di IA sulla sostenibilità ambientale**, anche per quanto riguarda la programmazione efficiente sotto il profilo energetico e le tecniche per la progettazione, l'addestramento e l'uso efficienti dell'IA.

EXTENDED CULTURE

L'**Extended Culture**, quale espansione delle capacità umane e culturali attraverso l'uso delle tecnologie dell'AI, unisce questi due aspetti:

1. come la tecnologia, specialmente l'AI, può ampliare la **produzione e la fruizione della cultura**;
2. come questa espansione possa avvenire in **modo etico e sostenibile**.

Andrea Crespi, *Ex Human*, 2023, IA (Text to Image), digital reworking

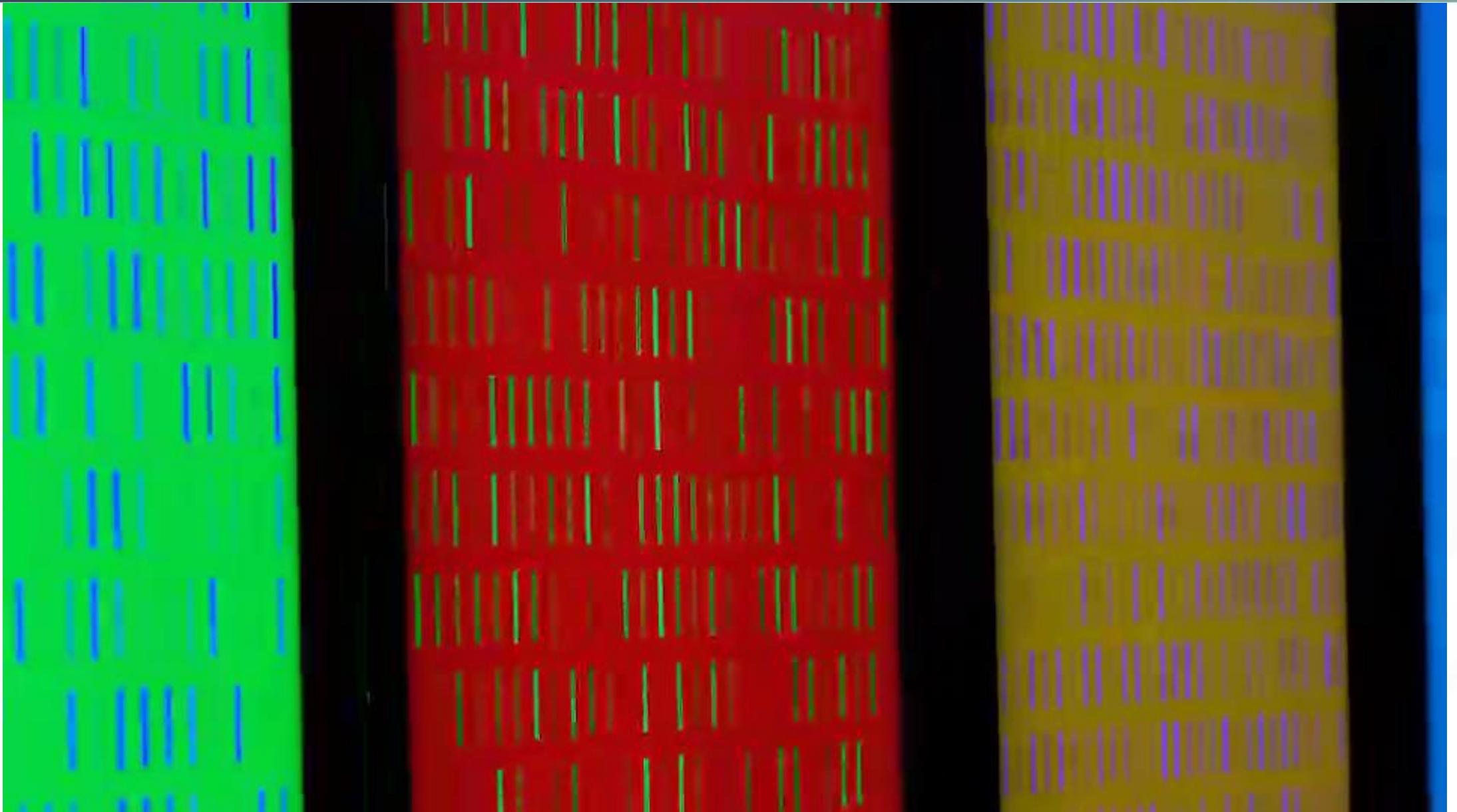
INTELLIGENZA ARTIFICIALE **ETICA E UMANITA'**

- **Responsabilità Etica e Sociale degli artisti nell'era dell'IA: è di fondamentale importanza per garantire che questa tecnologia contribuisca positivamente alla crescita culturale e alla convivenza fra i popoli.**
→ DAVIDE MARIA COLTRO.

DAVIDE MARIA COLTRO

LuBeC 2024
Real Collegio di Lucca
9-10 OTTOBRE

Davide Maria Coltro, *Quadro Civico*, 2006, Shanghai

Davide Maria Coltro, *Quadro Civico*, 2024, Gallarate

Davide Maria Coltro, *Quadro Civico*, 2006, Shanghai

«Oserei definire l'artista e la sua azione nella storia come **“amplificatore di umanità”**».

Il rispetto e l'edificazione della persona umana deve essere **“la prospettiva delle prospettive”** in tutte le attività e l'arte non sfugge a questa evidenza **etica e morale, sociale, civica, naturale**».

Davide Maria Coltro

Davide Maria Coltro, *Inter Mirifica 2.0*, 2022

«*Inter Mirifica 2.0*. Il titolo, in latino, significa: tra le meraviglie ed è il primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II il 4 dicembre 1963.

Riguarda gli strumenti di comunicazione sociale (mass media), la **responsabilità degli operatori nei confronti dei fruitori, affinché venga servita la necessità di informazione oggettiva e veritiera, come diritto di tutti**. Non serve neppure citare quanto sta accadendo nel nostro tempo, con evidenza oltre ogni pudore etico e civile, per definire tale appello di 60 anni fa, decisamente profetico».

Davide Maria Coltro

INTELLIGENZA ARTIFICIALE **ETICA E UMANITA'**

- **Prospettiva Umana e Sensibilità empatica:** l'aumento della potenza dell'intelligenza artificiale può rendere possibile il raggiungimento di mete al di fuori delle attuali capacità di controllo dell'umanità. Un rischio che richiede a tutti gli operatori **maggiore consapevolezza, preparazione ed etica** → MARTIN ROMEO

«Il regno digitale non è un limite; piuttosto, è servito come un **miglioramento per superare le barriere sociali, di genere e di pregiudizio**, scoprendo paradossalmente un **maggiore senso di umanità**».

Martin Romeo

Marin Romeo, "Humanverse", Live performance 2023. Courtesy dell'artista

thegrandfinale

KaraYe

Francesca_Roncato

Giada

INTELLIGENZA ARTIFICIALE **SOSTENIBILITA'** **AMBIENTALE**

- **Sostenibilità Ambientale:** Riduzione dell'impatto ambientale dell'industria culturale **aiutando a trovare materiali eco-compatibili nell'arte e nel design**, con un focus su basse emissioni di carbonio e uso di tecnologie efficienti o rigenerate
→ DAVIDE MARIA COLTRO

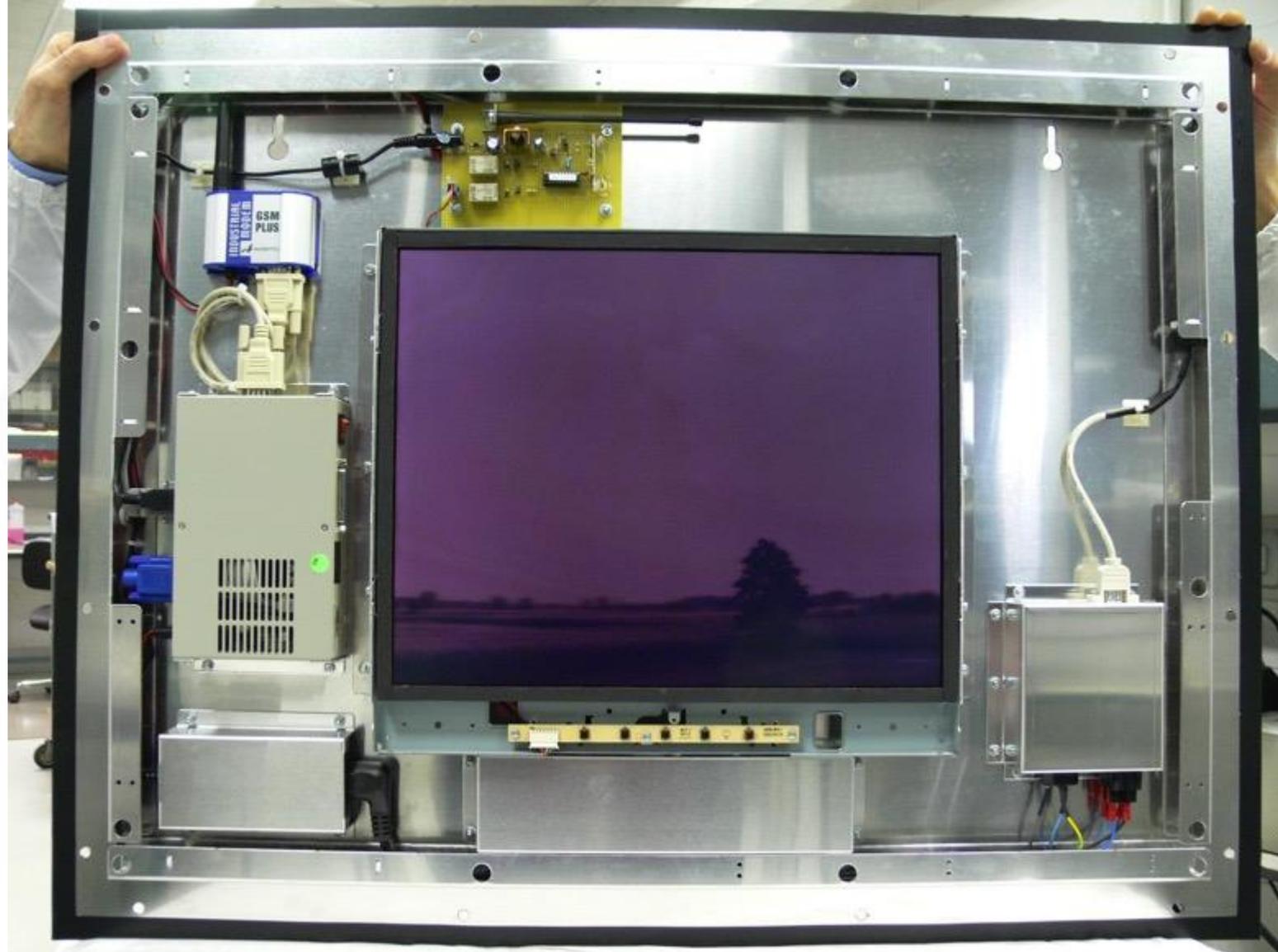

Davide Maria Coltro, *Arborescenze Trinity*, 2023

Processo di produzione di Quadri Mediali tipo DB-SYSTEM19

INTELLIGENZA ARTIFICIALE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- **Sostenibilità Sociale e Responsabilità:** Promuovere una cultura della sostenibilità tramite campagne educative che sfruttano tecnologie AI per sensibilizzare su temi ambientali e sociali
→ MARTIN ROMEO

Martin Romeo, *Nuvola Antropica*, 2023
Courtesy: the artist

«L'uomo è giunto ad alterare il clima attraverso l'inquinamento, l'artificializzazione e l'imitazione di molti fenomeni presenti in natura. *Nuvola antropica* si crea da dati generati dall'attività umana: si tratta di una nube artificiale provocata dalle scie di condensazione dei veicoli che si formano sui percorsi di volo. *Nuvola* è sia elemento poetico che dannoso: come dimostrato da studi a lungo termine, i cieli sono sempre più nuvolosi a causa delle scie di condensazione».

Martin Romeo

Informazioni e big data che alimentano le intelligenze artificiali, caratterizzano il racconto di un altro progetto artistico, *Atmosphere*, un'opera ibrida tra scultura e video che reagisce alle emissioni di CO2 procurate dalle aziende marmoree: la luce che segue il perimetro della scultura in marmo lavora in tempo reale con queste informazioni, rendendo tangibile l'intangibile.

Martin Romeo

Martin Romeo, *Atmosphere*, 2024. Courtesy: the artist

CHIARA CANALI REBECCA PEDRAZZI

L'OPERA D'ARTE
NELL'EPOCA
dell'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

AI artists

ANTONIO BARBIERI DOMENICO BARRA DAVIDE MARIA COLTRO ANDREA CRESPI GIULIANA CUNÉAZ
DEBORA HIRSCH KAMILIA KARD NICK LANDUCCI GIUSEPPE LO SCHIAVO MANUEL MACADAMIA
VINCENZO MARSIGLIA MAURO MARTINO ANGELO DEMITRI MORANDINI MAX PAFESCHI CON MICHELE RONCHETTI
CHIARA PASSA LUCA POZZI GIUSEPPE RAGAZZINI MARTIN ROMEO LINO STRANCIS SVCCY

Grazie per l'attenzione!

www.chiaracanali.com / chiara_canali@yahoo.it

CHIARA CANALI

Art Critic And Digital Art Curator

Phd In Human Sciences, University of Perugia