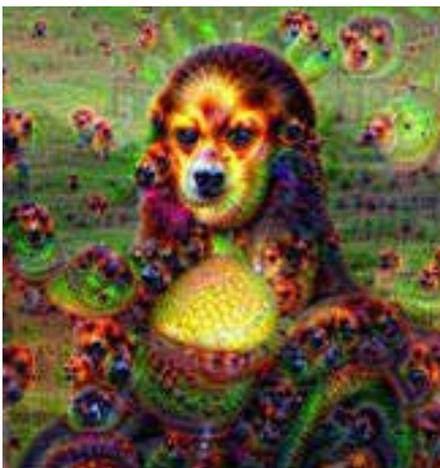

Mirco Tangherlini

Guida per designer: sopravvivere nell'era di AI, ChatGPT e Midjourney

Cari designer, artisti, illustratori, grafici, fotografi e, soprattutto, visionari cambiano le regole.

La Gioconda con effetto DeepDream utilizzando la rete VGG16 addestrata su ImageNet

"Edmond de Belamy" venduto giovedì da Christie's a New York City. Timothy A. Clary

Lasciatevi trasportare dal mio racconto personale, un viaggio emozionante attraverso le scoperte e le intuizioni sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo del design, frutto degli incontri con i più brillanti esperti del settore.

Grazie per aver scelto di leggere queste pagine; sono certo che troverete qualcosa di utile da portare con voi al termine della lettura. Nel corso di oltre 40 anni di professione, il mio interesse per gli strumenti generativi basati sull'intelligenza artificiale ha conosciuto un'escalation impetuosa a partire dal 2015, con la comparsa di DeepDream, il rivoluzionario programma di visione artificiale di Google.

A quel tempo, nessuno temeva che tale tecnologia avrebbe potuto soppiantare gli artisti, dal momento che le immagini prodotte da DeepDream erano ben lontane dall'essere commercialmente appetibili o esteticamente seducenti.

Le sorti del settore hanno subito una svolta drammatica nel 2018, quando i GAN (*Generative Adversarial Networks*) hanno catalizzato l'attenzione con risultati sorprendenti.

La celebre casa d'aste Christie's ha venduto un ritratto generato dall'intelligenza artificiale per la cifra sbalorditiva di \$432.500, superando di gran lunga le stime iniziali di \$10.000 e segnando un momento epocale.

Il ritratto, di una qualità stupefacente, appariva come un'autentica opera d'arte. Allora designer, artisti e pittori cominciarono a nutrire crescenti timori riguardo alla potenza degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale e all'incolumità delle loro carriere professionali.

Una domanda mi assillava: in quanto designer e professionista creativo, avrei un giorno ceduto il mio posto a un robot?

E, se tale destino si fosse avverato, come avrei dovuto affrontarlo?

L'uscita di ChatGPT e Midjourney sono davvero momenti rivoluzionari

Ho raccolto alcune delle mie riflessioni più stimolanti, frutto di conversazioni appassionate con menti brillanti del settore creativo. Sono convinto che queste idee possano illuminare la nostra situazione attuale, che la percepiate come fonte di frustrazione o di entusiasmo.

Prendiamoci un momento per riflettere su 200 anni fa.

Riuscite a immaginare lo sconvolgimento che si scatenò nel mondo artistico quando, nel 1822, fu inventata la tecnologia fotografica?

In breve tempo, le macchine fotografiche soppiantarono numerosi talentuosi pittori e artisti dediti a realizzare ritratti e documentare eventi.

Molti di loro persero il lavoro a causa di quella piccola scatola nera. Eppure, in seguito, essa generò centinaia di nuove opportunità lavorative, come fotografi, art director, produttori commerciali e l'intero universo dell'industria cinematografica nel corso dei successivi 200 anni, spingendo il nostro settore artistico verso un'era inedita e straordinaria.

Abbiamo anche visto fiorire nuovi movimenti di arte moderna: Impressionismo (1870-1880), Post-impressionismo (1886-1904), Fauvismo (1905-1907), Espressionismo (1905-1907), Cubismo (1908-1914), Futurismo (1909-1944), Dadaismo (1916-1924), Surrealismo (1924-1950), PopArt (1950-)

All'inizio del 1900, le macchine fotografiche assunsero il compito degli artisti di riprodurre le immagini del mondo su tela.

Tuttavia, gli artisti cominciarono ad abbracciare questo strumento per dare vita a opere più astratte, poetiche e spirituali.

In definitiva, la tecnologia fotografica liberò l'umanità dalla gabbia della realtà, innescando un viaggio straordinario verso l'immaginazione e l'essenza dell'umanità stessa.

Oggi, assistiamo a una trasformazione analogica grazie a ChatGPT, Midjourney e altri strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Comprendo quanto possa sembrare potente ChatGPT e quanto, a volte, possa farci sentire inadeguati.

Le immagini generate attraverso Midjourney sono di una bellezza mozzafiato, e mi emozionano a tal punto da commuovermi profondamente.

Gli strumenti di intelligenza artificiale sembrano destinati a integrarsi nel nostro flusso di lavoro, sostituendo molti di noi, e temo che quel giorno non sia poi così lontano: potrebbe arrivare il prossimo anno, o addirittura il prossimo mese.

Il mio consiglio è: non lasciarti sopraffare dalla paura.

Invece, impara e adatta questi strumenti al tuo flusso di lavoro il prima possibile.

L'intelligenza artificiale trasformerà molti aspetti della nostra vita. Se sapremo sfruttarla a nostro vantaggio, potremo scatenare una magia che mai avremmo osato immaginare.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre: Veduta del Boulevard du Temple, Parigi

Impression, Alba, un Claude Monet del 1872

E questo potrebbe rappresentare il momento più emozionante per tutti i creativi.

Quando Adobe Photoshop e i software di rendering 3D fecero la loro comparsa, scatenarono inizialmente panico e resistenza; tuttavia, nel giro di un anno o due, si trasformarono in strumenti di uso comune.

L'intelligenza artificiale non si discosta da questo modello: è pur sempre uno strumento, e coloro che possiedono talento e competenze non devono temere di essere sostituiti dall'IA. Al contrario, essa rappresenterà un catalizzatore di crescita e innovazione per l'intero settore creativo.

Tuttavia, vi sono alcuni rischi da considerare:

I designer che si limitano a "rendere le cose belle" sono a maggior rischio.

L'intelligenza artificiale, soprattutto in ambito artistico come Midjourney, eccelle nella creazione di splendidi disegni.

Cosa ci riserva il futuro? Cosa dobbiamo fare?

Credo che presto gli strumenti di intelligenza artificiale ci libereranno dalle catene manuali.

In qualità di designer, assisteremo a una nuova competizione basata su intelligenza e creatività.

Le azioni che i designer devono intraprendere sono: imparare di più, imparare velocemente e imparare in modo trasversale.

Assorbire e mantenere viva la passione per la conoscenza, leggere libri, guardare documentari e approfondire storia, scienza e altri ambiti.

Nei prossimi tre o cinque anni, potrebbe esserci una riduzione degli imprenditori di fascia bassa, poiché se la loro produzione non tiene il passo con l'IA, rischiano di essere eliminati dall'industria.

Non solo i designer, ma anche programmatori, copywriter e altri settori ne risentiranno.

L'IA, come ChatGPT, è attualmente parzialmente gratuita.

Tuttavia, nel futuro, quando diventerà parte integrante dell'infrastruttura, è probabile che le aziende dovranno pagare tariffe più elevate, modificando dinamicamente il confronto tra costi dell'intelligenza artificiale e della manodopera.

Molte grandi aziende tecnologiche stanno valutando come l'IA possa migliorare i loro flussi di lavoro.

Se diventa abbastanza matura, potremmo assistere a una serie di licenziamenti per ridurre i costi e aumentare l'efficienza.

L'intelligenza artificiale influenzerà il design e l'industria creativa a tutti i livelli; l'area più vulnerabile è l'illustrazione commerciale, che può essere facilmente replicata.

Tuttavia, saranno coinvolti anche altri aspetti, come l'interfaccia utente, la pittura originale, la modellazione 3D e altro ancora.

Caricatura realizzata con Midjourney

Ritratto fotografico realizzato con Midjourney

Foto macro realizzato con Midjourney

Guardando il lato positivo, gli esseri umani hanno ancora un grande vantaggio sull'IA:

Nei test sull'IA, si è notato che le performance in termini di emozioni e dettagli sono ancora carenti.

Anche con un prompt dettagliato, l'immagine risultante appare come un collage.

Ad esempio, se l'IA dovesse disegnare una stanza che trasmetta l'amore di una madre per sua figlia attraverso la disposizione degli oggetti, il loro grado di utilizzo e altri fattori, faticherebbe a raccontare la storia in modo efficace.

L'IA non può creare opere completamente nuove e uniche come le creazioni di H.R. Giger, può solo imitarlo.

L'area in cui i designer umani eccellono rispetto all'IA non è nella loro capacità di disegnare bene, ma nel valore intrinseco della nostra umanità: empatia, immaginazione e creatività.

Da questa prospettiva, quando l'essere umano detiene ancora il potere della creatività, questa potrebbe essere l'epoca migliore in cui le idee possono essere realizzate in maniera più efficace.

L'intelligenza artificiale può diventare un potente alleato per noi, ampliando le nostre possibilità e permettendoci di esplorare nuovi orizzonti.

Inoltre, l'evoluzione dell'IA potrebbe spingerci a sviluppare ulteriormente le nostre abilità umane, come la capacità di lavorare in team, di comunicare e di risolvere problemi complessi.

Dobbiamo abbracciare il cambiamento e riconoscere che l'IA non è un nemico, ma uno strumento che ci aiuterà a raggiungere nuovi traguardi.

In conclusione, è importante affrontare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'industria creativa con una mentalità aperta e proattiva.

Adattarsi, imparare e crescere insieme all'IA ci consentirà di prosperare in un mondo in continua evoluzione.

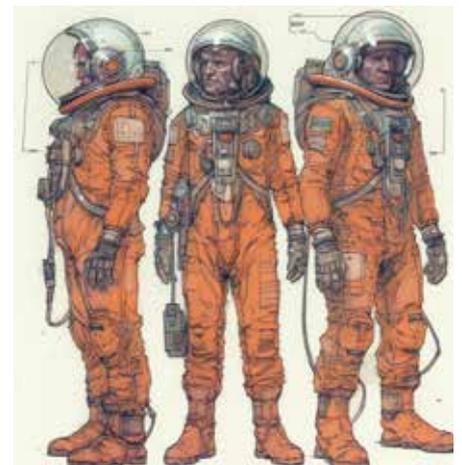
Le sfide che ci aspettano possono essere affrontate con successo se ci concentriamo sulle nostre forze umane e collaboriamo con l'intelligenza artificiale per creare un futuro migliore e più creativo.

Esempio di design di un divano realizzato con Midjourney

Foto virtuale di Putin e Biden a pranzo realizzata con Midjourney

Esempio di personaggio realizzato con Midjourney

tangherlini.it
3473397052