

Marcus Lobbes | Direktor | Akademie für Theater und Digitalität Dortmund | Januar 2024

Begleiten und gestalten wir die Auswirkungen von KI auf Kunst und Kultur in NRW

Kunst und Kultur dienen seit jeher als Spiegel unserer Gesellschaft. Werke und Aufführungen der Bildenden, Darstellenden und Installativen Künste reflektieren nicht nur unsere Werte und Ideen. Sie bieten auch Raum und Zeit, neue Konzepte und Vorstellungen von Wirklichkeit und Menschsein zu erforschen, zu reflektieren und auszudrücken. Stets war die Entwicklung der Künste – und insbesondere die der Darstellenden Künste – auch an ihre materielle Erscheinungsform und damit an technische Innovationen geknüpft: Die Theaterkunst bsw. hat seit jeher neueste Technologien adaptiert, um damit spielerisch zu experimentieren, und hat sich durch deren Nutzung dann auch selbst wieder verändert.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Kunst und Kultur reicht weit über die Darstellenden Künste hinaus und hat breite Auswirkungen auf verschiedene künstlerische Disziplinen. Künstliche Intelligenz in Kunst und Kultur hat das Potenzial, die kreative Landschaft grundlegend zu transformieren und neue Horizonte für künstlerische Ausdrucksformen zu eröffnen: KI birgt vielgestaltige neue Möglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, die es zu gestalten gilt.

Visuelle Kunst:

- **Generative Kunst:** KI kann in der visuellen Kunst genutzt werden, um generative Werke zu schaffen. Künstler*innen verwenden Algorithmen, um neue Bilder, Muster und visuelle Kunstwerke zu erzeugen, die auf Daten oder vorgegebenen Parametern basieren.
- **Bildbearbeitung und Restaurierung:** In der Restaurierung von Kunstwerken kann KI helfen, beschädigte oder verblasste Kunstwerke digital zu rekonstruieren und zu restaurieren.

Musik und Klangkunst:

- **Kreative Komposition:** KI-gestützte Algorithmen können Komponist*innen und Musiker*innen dabei unterstützen, neue Musikstücke zu komponieren oder Klanglandschaften zu gestalten, indem sie Muster erkennen und rekombinieren.
- **Klangsynthese und Sounddesign:** KI kann auch im Bereich der Klangsynthese und des Sounddesigns verwendet werden, um beispielsweise bei der Restaurierung hinterlegter Klangträger zu helfen oder um innovative Klänge zu erzeugen, die in der Musikproduktion und Klangkunst eingesetzt werden.

Literatur und Schreibkunst:

- **Generative Texte:** KI kann dazu verwendet werden, automatisch Texte zu generieren, oder als Inspiration für Schriftsteller*innen dienen, indem sie Ideen oder stilistische Elemente auf der Grundlage großer Datenmengen analysiert und bereitstellt.
- **Kollaborative Schreibprozesse:** Schriftsteller*innen können KI als kreativen Partner einsetzen, um neue Formen des kollaborativen Schreibens zu erkunden und unkonventionelle Erzählweisen zu entwickeln.

Interaktive Kunst und Installationen:

- **Interaktive Installationen:** KI kann in u.a. interaktiven oder reaktiven Kunstwerken und Installationen verwendet werden, um auf die Anwesenheit oder Aktionen des Publikums zu reagieren und somit eine dynamische künstlerische Erfahrung zu schaffen.

- **Virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR):** Die Verschmelzung von KI mit VR und AR eröffnet neue Möglichkeiten für immersives künstlerisches Erleben, indem sie reale und virtuelle Welten miteinander verbindet.

Ethik, Diskurs und Herausforderungen:

- **Ethik und Kreativität:** Die Integration von KI in die Kunst wirft ethische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich des Urheberrechts, der Privatsphäre und der Verantwortung bei der Nutzung von Algorithmen zur Erstellung von Kunstwerken.
- **Kulturelle Relevanz:** Die Anwendung von KI in der Kunst ruft Diskussionen über die kulturelle Relevanz und die Auswirkungen auf traditionelle künstlerische Praktiken hervor.

Insgesamt erweitert die Integration von KI die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und eröffnet neue Wege für Kreativität, Innovation und Interaktion zwischen Kunstschaffenden und Publikum. Während KI als Werkzeug oder Kollaborateur betrachtet wird, bleibt die Herausforderung bestehen, eine ausgewogene Balance zwischen technologischer Innovation und der Bewahrung der menschlichen Kreativität und Authentizität zu finden. Der Diskurs über die Rolle von KI in der Kunst und Kultur ist ein dynamischer Prozess, der fortlaufend neue Fragen und Entdeckungen hervorbringt und die Zukunft künstlerischer Schöpfung gestaltet.

Bei allem klar identifizierbaren Potential, das die Integration von KI für alle Bereiche der Künste in sich trägt, wird die Herausforderung darin gesehen, gleichberechtigten Zugang zur Entwicklung dieser innovativen Bereiche durch Förderprogramme seitens der öffentlichen Hand zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Kunstschaffende, Künstlerkollektive und Kultureinrichtungen die Chance haben, mit KI auf Augenhöhe zu arbeiten und ihre kreativen Visionen zu verwirklichen, ist die Unterstützung durch finanzielle Förderprogramme unerlässlich. Diese Programme können:

1. **Finanzielle Ressourcen bereitstellen:** Fördermittel sind notwendig, um Künstler*innen den Zugang zu KI-Technologien und -Ressourcen zu ermöglichen, sei es für den Erwerb von Ausrüstung oder die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
2. **Bildung und Schulung fördern:** Es ist wichtig, Schulungen, Workshops und Bildungsprogramme anzubieten, die Künstler*innen und Kulturakteur*innen helfen, die Potenziale von KI zu verstehen und sie in ihre künstlerische Praxis zu integrieren.
3. **Kollaborationen und Vernetzung unterstützen:** Förderprogramme können den Austausch zwischen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Technologie-Expert*innen fördern, um synergetische Projekte zu ermöglichen und innovative KI-gestützte Kunstwerke zu schaffen.
4. **Inklusion und Vielfalt fördern:** Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Förderprogramme die Vielfalt und Inklusion in der KI-basierten Kunst und Kultur unterstützen, indem sie Zugangsmöglichkeiten für verschiedene Künstler*innen und Gruppen schaffen.

Förderprogramme für diese Bereiche durch die öffentliche Hand sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Kunst und Kultur unabhängig forschen und arbeiten können. Diese Investitionen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die KI-gestützte künstlerische Schöpfung nicht nur technologisch fortschrittlich ist, sondern auch die Menschlichkeit, Kreativität und Authentizität bewahrt bleiben.