

Workshop

Critical AI for Creative Professionals
Image-making in the age of fake news

Synopsis

Hands-on AI Image generation for creative professionals with some critical background and context

Technology/Tools

Stable Diffusion XL, Invoke (invoke.com)

Duration

3-4h

Group size

20-30

Venue Requirements

Projector or Large Screen for presenting; Stable WiFi

Participant Requirements

Personal Laptop

Description/Text (EN):

Hands-on AI Image generation for creative professionals with critical background and context. In this workshop we'll explore generative AI with a critical take. We'll be checking out three key areas:

- Background (History, How AI works, Infrastructure, Issues, Alignment)
- Practice (Commercial vs. Open Source, Prompt Engineering, Weights, Seeds, Techniques, Use Cases)
- Meta Practice (Content vs. Style, Aesthetic Bias, Cultural Bias, Censorship, Prohibited Content)

As AI increasingly shapes our work processes, it's essential to critically examine its effects on our industry and ourselves – and explore practical ways of using AI in our professional creative workflows.

We'll delve into AI-driven image generation and manipulation, considering both benefits and limitations. To ensure transparency and control, we'll be using open-source tools that allow us to retain full ownership and agency over our creative work.

This workshop is designed for creative professionals who want to keep up in terms of AI adoption while maintaining their artistic integrity and acquire the background and context necessary to avoid being swept up by the hype.

Through discussions and hands-on exercises you'll learn how to:

- Use Gen AI as a practical tool for amplifying your creativity, rather than replacing it
- Look beyond the hype and critically evaluate the biases and limitations of AI-generated content
- Define your role as a creative amidst an increasingly automated workflow
- Get hands-on experience with AI image generation

You will get access to the Invoke (Stable Diffusion XL) Software for the duration of the workshop.

Description/Text (DE):

Praktische KI-Bilderzeugung für Kreativschaffende mit kritischem Hintergrund und Kontext. In diesem Workshop werden wir generative KI mit einem kritischen Blick betrachten und deren Auswirkungen auf kreative Berufe erforschen. Wir werden drei Schlüsselbereiche unter die Lupe nehmen:

- Hintergründe (Geschichte, Wie KI funktioniert, Infrastruktur, Probleme, "Alignment")
- Praxis (Proprietäre vs. Open Source Produkte, Prompt Engineering, Gewichte, Seeds, Techniken, Anwendungsfälle)
- Meta Praxis (Inhalt vs. Stil, Ästhetischer Bias, Kultureller Bias, Gesetze, Zensur, Verbotene Inhalte)

Da KI unsere Arbeitsprozesse zunehmend prägt, ist es unerlässlich, ihre Auswirkungen auf unsere Branche und uns selbst kritisch zu hinterfragen - und praktische Möglichkeiten für den Einsatz von KI in unseren professionellen kreativen Arbeitsabläufen zu erkunden.

Der Workshop befasst sich mit der KI-gestützten Bilderzeugung und -bearbeitung, wobei sowohl die Vorteile als auch die Grenzen betrachtet werden. Um Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten, werden Open-Source-Tools verwendet, die es ermöglichen, die volle Kontrolle über unsere kreative Arbeit zu behalten.

Der Workshop richtet sich an Kreativschaffende, die mit dem Einsatz von KI Schritt halten und dabei ihre künstlerische Integrität bewahren wollen. Sie erhalten das nötige Hintergrundwissen und den Kontext, um nicht vom Hype mitgerissen zu werden.

Anhand von Diskussionen und praktischen Übungen lernen Sie:

- Gen AI als praktisches Werkzeug zu nutzen, um Kreativität zu unterstützen, anstatt sie zu ersetzen
- Über den Hype hinauszuschauen und die Vorurteile und Grenzen von KI-generierten Inhalten kritisch zu bewerten
- Ihre Rolle als Kreativer inmitten eines zunehmend automatisierten Workflows zu definieren
- Praktische Erfahrungen mit der KI-Bilderzeugung zu sammeln

2024-07-03

Photo: Thomas Wunderlich

