

Jérôme Nika, né le 09/09/1988

Musicien, Réalisateur en informatique musicale, Chercheur en interaction créative humain-machine

jerome.nika@ircam.fr

+33607824867

2016 Doctorat en informatique musicale Ircam (Univ. Pierre et Marie Curie, Paris 6, EDITE)

2016 Qualification aux fonctions de Maître de conférences sections 27 et 18

2012 Diplôme d'ingénieur ENSTA ParisTech – Télécom ParisTech

2011 Diplômé du Master 2 ATIAM, IPMC, Paris 6 – Télécom ParisTech (césure)

Concepteur et développeur des environnements logiciels ImproteK et DYCI2 utilisés dans plus de 60 productions artistiques depuis 2015, et distribués librement (<https://github.com/DYCI2/Dyci2Lib> et <https://github.com/DYCI2/om-dyci2>)

Jérôme Nika est musicien / réalisateur en informatique musicale, et chercheur en interaction musicale humain-machine. Diplômé des écoles ENSTA ParisTech et Télécom ParisTech, il a également étudié la composition musicale et s'est spécialisé dans l'application de l'informatique et du traitement du signal à la création numérique et à la musique à travers un doctorat puis en tant que chercheur à l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). Ses travaux concrétisés par le développement d'outils génératifs pour la performance et la composition ont donné naissance à de nombreuses collaborations et productions musicales, notamment dans le jazz (Steve Lehman, Bernard Lubat, Benoît Delbecq, Rémi Fox) et la musique contemporaine (Pascal Dusapin, Marta Gentilucci). « Luthier numérique », il développe ses propres instruments logiciels, les systèmes ImproteK, et DYCI2, en interaction avec de nombreux musiciens improvisateurs, et plus de 60 performances artistiques ont mis ces outils en jeu depuis 2016 (Ensemble Modern, Francfort ; Annenberg Center, Philadelphia, États-Unis ; Centre Pompidou ; Collège de France ; Montreux Jazz festival, Suisse, etc.). En 2019, il passe du rôle de chercheur à celui, hybride, de chercheur / musicien et réalisateur en informatique musical indépendant, et travaille sur 3 projets : *Lullaby Experience*, du compositeur Pascal Dusapin (Grand prix national de musique du ministère de la Culture, Victoire de la musique, Commandeur des Arts et Lettres, Chaire au Collège de France, etc.), et deux projets de jazz / musique improvisée : *Silver Lake Studies*, en duo avec Steve Lehman (figure du jazz expérimental, professeur à CalArts, California Institute of Arts, #1 Jazz Album LA Times, 2014 ; NY Times, 2009, etc.), et *C'est Pour Ça*, en duo avec Rémi Fox (CNSMDP, fondateur du groupe nOx.3 lauréat tremplins Jazz à Vienne et Jazz Migrations).

Expériences de recherche

2016-18 Chercheur, projet ANR DYCI2 Ircam, Paris puis Université de La Rochelle (<http://dyci2.ircam.fr>)

2012-16 Thèse « Guiding human-computer music improvisation with temporal scenario » (co-dir. Ircam – EHESS)

2011-12 Télécom ParisTech / EHESS, Cams. *Stage diplôme ingénieur, 10 mois*

2011 EHESS, Cams, Paris. *Stage recherche Master 2 ATIAM, 6 mois*

2010 Université McGill, IDMIL, Montréal. *Stage recherche ENSTA ParisTech, 4 mois*

Encadrement de travaux d'étudiants

Encadrement de la thèse de T. Carsault, UMPC (2017-en cours, co-enc. : P. Esling, dir. : G. Assayag)

Trois Master 2 : A. Chemla, UPMC (2014) ; T. Bazin, ENS Cachan (2015) ; T. Carsault, UPMC (2016)

Licence 3 : Stage de Victoire Siguret, ENS Lyon (2018)

Encadrement projet étudiant collectif 2ème année École Polytechnique, informatique / signal (2016-2017)

Expériences en tant que musicien / réalisateur en informatique musicale

2019- ... Réalisateur informatique musicale / conseiller scientifique « Lullaby Experience » de **Pascal Dusapin**

2019 Projets *Silver Lake Studies*, en duo avec **Steve Lehman**, et *C'est pour ça*, en duo avec **Rémi Fox**

2012-18 Voir « travaux antérieurs » : nombreuses collaborations avec Bernard Lubat, Marta Gentilucci, Rémi Fox, etc. (Annenberg Center, Philadelphia, États-Unis ; Centre Pompidou ; Collège de France ; Montreux Jazz festival, Suisse, etc.) avec les outils développés au cours de ma thèse et de mon post-doc. §

Une documentation des utilisations artistiques de mes travaux antérieurs est disponible à l'adresse <http://repmus.ircam.fr/nika/cv>

Prix et distinctions

Travaux choisis et présentés par le **Ministre de la Recherche** lors de ses vœux 2017

Prix Jeune Chercheur AFIM (Association Française d'Informatique Musicale), 2016

Prix Jeune Chercheur Science/Musique, AFIM, INRIA, IRISA, Univ. Rennes, 2015

§ Sélection. Liste complète : <http://repmus.ircam.fr/nika>

Séminaires invités et actes de dissémination récents**

Interview **Le Monde**, Cahier sciences (F. Rosier), à paraître, juillet 2019
Interview **Le Figaro**, « Créativité artificielle » / collaboration avec Pascal Dusapin (T. Hilleriteau), à paraître mai 2019
Présentation invitée, **Cycling '74**, 30 ans du logiciel **Max**, MassMoca, North Adams, États-Unis, 28 avril 2019
Cours invités, Master Music Tech **California Institute of Arts** (CalArts) Los Angeles, États-Unis, 18 avril 2019
Interview pour **Télérama**, dossier « la recherche sur la voix » (L. Rossignol), 16 janvier 2019
Conférence **TedX** Centrale Lyon, « Composer l'improvisation musicale humain-machine », Lyon, 14 mars 2019
Émission "Intelligence artificielle", **L'esprit sorcier** (chaîne youtube « C'est pas sorcier 2.0 »), avril 2018
Émission "Chercheurs d'avenir", **France Inter**, avec Gérard Berry, 10 juillet 2016
"Créativité artificielle", présentation invitée, **Collège de France**, 27 mai 2016

Dernières publications**

- Carsault, **Nika**, Esling. "Using musical relationships between chord labels in Automatic Chord Extraction tasks", in *Proc. of the International Society for Music Information Retrieval Conference*, Paris, France, 2018.
- Bloch, **Nika**. "Piaf, Holiday, Schwarzkopf making music together". Kapoula, Volle, Renoult, Andreatta (eds) *Exploring Transdisciplinarity in Art and Science*, Springer, 2018.
- **Nika**, Chemillier, Assayag. "ImproteK: introducing scenarios into human-computer music improvisation", *ACM Computers in Entertainment*, 2017.
- Bouche, **Nika**, Chechile, Bresson. "Computer-Aided Composition of Musical Processes", *Journal of New Music Research*, 2017.
- **Nika**, Déguernel, Chemla, Vincent, Assayag. "DYCI2 agents: merging the "free", "reactive", and "scenario-based" music generation paradigms", in *Proc. International Computer Music Conference*, Shanghai, Chine, 2017.

Organisation de workshops**

« DYCI2 tools for jazz students », Dépt. musique **Université d'Athènes**, Grèce, 25 - 28 mars 2019
« Music computing in live electronics and improvisation », **Darmstadt Academy**, Allemagne, 23 juillet 2018
« Music composition and interaction with machine learning », **SMC Conference**, Limassol, Chypre 4-7 juillet 2018

Charges collectives et responsabilités assumées

Coordination du projet ANR DYCI2 avec Gérard Assayag (Ircam)

Reviewer : Computer Music Journal, International Computer Music Conference, Journées d'Informatique Musicale

** Sélection. Liste complète : <http://repmus.ircam.fr/nika>