Soundpainting : Pédagogie & Création — Niveau 1 (Bloc 1)
Programme détaillé

Du 25 au 29 Janvier 2027 à l'ESPACE ALBATROS, 52 Rue du Sergent Bobillot, 93100 Montreuil
5 jours, 30 heures, 10h00-17h00 avec 1h de pause déjeuner

Public concerné : Musiciens, enseignants, danseurs, comédiens et créateurs intéressés par la composition en temps réel.
Prérequis : Aucun prérequis.
Tarifs : Tarif Solidaire : 460 € (payable en 3 fois sans frais) / Tarif Professionnel (OPCO/AFDAS) : 1 240 €.
Modalités et délais d'accès : Candidatures ouvertes jusqu'à 7 jours avant le début de la formation. Inscription via le formulaire en ligne sur realtimemusic.fr.
Accessibilité Handicap : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande spécifique, veuillez contacter Xavier Bornens, référent handicap, à l'adresse contact@realtimemusic.fr.

ORGANIGRAMME

Coordination pédagogique : Xavier BORNENS
Intervenants :

- **Claude Whipple** (Soundpainter multidisciplinaire certifié et pédagogue)
- **Walter Thompson** (Créateur du Soundpainting)
- **François Jeanneau** (Musicien, figure historique du Soundpainting en France)

Lundi 25 Janvier — (10h–17h) — Fondamentaux, grammaire & corps (théorie 1)

Formateur : Claude WHIPPLE.
Objectifs du jour

- Définir clairement le Soundpainting ; poser le cadre et la **syntaxe Qui–Quoi–Comment–Quand**.
- **Grammaire** : ordre des informations, rôle de chaque partie de phrase, respiration du geste.
- **Principes fondamentaux** (rappelés toute la semaine) :
  « Je ne veux rien et j'accepte tout » · « Si je me trompe, je continue » · « Si je n'ai pas compris, je continue ».
- **Proprioception & mémoire musculaire** : neutralité vs boîte active, lisibilité, trajectoires.
- **Savoirs à transmettre** : apprendre à **expliquer un signe** (définition, intention, erreurs fréquentes).

Déroulé (indicatif)

- **10h00–10h30** Accueil, cadre de travail, objectifs, tour de table.
- **10h30–13h00** Syntaxe & grammaire de base ; premiers signes **Who/What/How/When** (définitions + exemples parlés).
- **14h00–15h15** Corps & espace : ancrage, neutralité/boîte active, lisibilité ; drills de mémoire musculaire.
- **15h15–16h30 Micro-teaching #1** : chacun explique **1 signe** au groupe (définition claire).
- **16h30–17h00** Mini-formes 2–3' (L1) en petits groupes : vérifier **clarté des départs/arrêts** et **fin lisible**.

Livrables / critères du jour : vocabulaire L1 de base défini et **expliqué** ; grammaire comprise ; lisibilité corporelle (neutralité/boîte active) en place.

Mardi 26 Janvier — (10h–17h) — Signes « à risque » & outils L1 (théorie 2)

Formateur : Claude WHIPPLE.
Objectifs du jour

- Couvrir la **totalité des éléments théoriques L1** (définitions + comment les expliquer).

- Aborder/pratiquer les **signes plus complexes** : **Scanning**, **Point to Point**, **Shapeline**, **Improvise**, **Relate To**.
- Consolider **règles grammaticales**, fins qui « atterrissent », et **retours** (With, Continue, Change, Erase…).

Déroulé (indicatif)

- **10h00–10h20** Rappel express (syntaxe, principes fondamentaux).
- **10h20–12h15** Démos + mises en jeu ciblées : **Scanning / Point to Point / Shapeline** (lecture, sortie, erreurs courantes).
- **12h15–13h00 Micro-teaching #2** : chacun explique **1 signe complexe** (ou combinaison courte).
- **14h00–15h00 Improvise / Relate To** : cadrage, risques, clarté d'intention ; exemples rapides.
- **15h00–16h15** Mini-formes 4–6' intégrant 1–2 signes complexes + **With / Continue / Change / Erase**.
- **16h15–17h00** Consolidation : Q&R théoriques, checklist individuelle (points à surveiller demain).

Livrables / critères du jour : définitions **robustes** des 45 signes (L1) ; capacité à **expliquer** un signe complexe ; premières combinaisons lisibles en situation.

Mercredi 27 Janvier— (10h–17h) — Laboratoire de composition (pratique 100%)

Objectifs du jour

- Passer au **faire** : composer, tester, réessayer ; développer **écoute** et **lisibilité**.
- Travailler par **contraintes** pour affiner la clarté du langage et la tenue de forme.
- Préparer l'arrivée du week-end : formes **6–8'** prêtes à être coachées.

Contraintes proposées (exemples)

- **Une seule consigne de contenu** (ex. : Long Tone **ou** Pointillism) pour toute la pièce.
- **Fil rouge obligatoire** (élément récurrent : motif, dynamique, texture, espace).
- **Titre imposé** : composer en respectant une intention (ex. *Silence sous tension*).
- **Sans How** (laisser l'initiative aux performeurs) **ou sans What** (sculpture pure).
- **Entrées/Sorties lentes** obligatoires ; **fin assumée**.
- **Mémoire & retour** : capturer un état (sans Snapshot formel en L1) et y **revenir** plus tard de façon lisible.
- **Relate To** : relation claire à un geste/source (sans tout envahir).

Déroulé (indicatif)

- **10h00–10h20** Brief des contraintes & répartition en groupes.
- **10h20–13h00 Sessions de composition** : 3–4 itérations / groupe (6–8'), retours cadrés (lisibilité, timing du **Quand**, transitions, fin).
- **14h00–15h30** Reprise des pièces : intégrer un **fil rouge** et une **contrainte supplémentaire**.
- **15h30–16h30 Filages** courts (6–8') : focus **clarté des gestes**, **équilibre solo/arrière-plan**, **gestion du temps**.
- **16h30–17h00** Synthèse & plan d'action pour J4 (ce qui marche / à simplifier).

Livrables / critères du jour : au moins **une forme 6–8'** par groupe qui « tient » sous contrainte ; transitions lisibles ; **fin fiable** ; notes de retours prêtes pour J4.

Jeudi 28 Janvier— (10h–17h) — Mises en situation & masterclass

Avec Walter Thompson & François Jeanneau
Objectifs du jour

- Passer de l'exercice à la **forme 8–10'**, avec exigence de lisibilité et de musicalité.
- Travailler le **pilotage d'ensemble** : attention à toustes, prises de décision, clarté du langage, engagement physique.
- Préparer l'évaluation pratique & la prestation publique.

Déroulé

- **10h00–10h45** Alignement des attentes certification (grille d'observation : posture, clarté, syntaxe, écoute, gestion du temps & des fins).
- **10h45–13h00** Labs de composition : séquences **6–8'** par petits groupes ; retours immédiats de Walter/François (clarté, présence, précision des gestes).
- **14h00–15h45** Masterclass : 2–3 sessions dirigées par Walter/François ; focus sur l'exactitude des réponses aux signes (niveau de développement, densité, contraste).
- **15h45–17h00** Simulation d'épreuve pratique (**8–10'**) avec grille, retours individuels, axes de progrès pour le lendemain.

Livrables / critères du jour : une **forme 8–10'** qui "tient", transitions lisibles, fin fiable, plan de scène pour le show.

Vendredi 29 Janvier — (10h–17h) — Évaluations & Prestation publique

Avec Walter Thompson & François Jeanneau
Objectifs du jour

- Valider les acquis du Workbook 1 en **pratique** et en **théorie**.
- Confirmer la capacité à **transmettre** le contenu à des publics variés.
- Présenter une **forme publique** lisible et musicale.

Déroulé

- **10h00–10h30** Épreuve écrite (**QCM**) : terminologie, fonctions des signes, ordre syntaxique, principes corporels, rôles Performer/Soundpainter.
- **10h30–13h00** Épreuve pratique (**8–10'** par participant·e ou binôme) avec grille d'évaluation (posture/boîte active, clarté des gestes, écoute, gestion du temps et des fins, lisibilité globale, capacité de transmission).
- **14h00–16h00** Entretiens individuels avec Walter Thompson et François Jeanneau.
- **16h15–17h00 Prestation publique** à l'Espace Albatros.
- **Après-show** : Debrief, annonce des resultats de **certifications Niveau 1 (Bloc 1)**.

Modalités de certification

- **Théorie (QCM)** : compréhension des **45 signes**, ordre syntaxique, principes corporels, rôles et règles de base.
- **Pratique** : composition en temps réel (**8–10'**) démontrant lisibilité, écoute, gestion du temps, transitions et fin.
- **Transmission** : capacité à expliquer clairement un signe et son usage à un groupe (observée lors des micro-teachings & de l'épreuve écrite).
- **Entretiens individuels** avec Walter Thompson et François Jeanneau.
- **Critères** : grille d'observation (posture, utilisation des zones imaginaires, clarté gestuelle, syntaxe, écoute, réactivité musicale, cohérence).
- **Validation** : réussite aux deux épreuves + avis du jury (Walter/François) sur la capacité à transmettre le contenu du Workbook 1 à des publics divers.
- **Les certifications** sont envoyées en documents PDF, par mail, la semaine qui suit la fin de la formation.

Préparer sa venue

Matériel : instrument si musicien·ne, carnet/stylo, bouteille d'eau, tenue confortable (petits déplacements), smartphone (facultatif pour auto-feedback). Instruments encombrants ? Consultez-nous, il y a des instruments sur place.

Repas : pause déjeuner 13h–14h (libre).

Public : ami·e·s/bienvenu·e·s pour la Prestation publique (horaires confirmés sur place).