REAL TIME MUSIC-SOUNDPAINTING : PÉDAGOGIE ET CRÉATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ BLOC 4 : CRÉATION ET SYNTHÈSE MULTIDISCIPLINAIRE

Soundpainting : Pédagogie & Création Niveau 4 (Bloc 4 sur 4)

Coordination pédagogique : Xavier Bornens, responsable formation Real Time Music.

Formateurs : Claude Whipple & Éric Chapelle. Walter Thompson

Nombre de stagiaire maximum : 10

Dates : Du 2 au 6 Août 2027. **Durée :** 30 heures

Lieu : Salle des fêtes, place de la mairie, 63 490 Condat-lès-Montboissier, France

---

Ressources et supports pédagogiques

Pour vous préparer au **Bloc 4**, vous serez amené·e à mobiliser les ressources suivantes, essentielles à votre progression :

1. Workbook 3 – Walter Thompson

- **Ouvrage de référence** : Le **Workbook 3** (Parties 1 et 2) constitue la base théorique et pratique de cette formation.
- **Contenu** :
  - Approfondissement des **135 signes avancés** du Soundpainting, adaptés aux disciplines musicales, corporelles et visuelles.
  - Méthodes de **structuration narrative** et de **composition en temps réel** pour une direction fluide et harmonieuse.
  - Exercices pratiques pour intégrer les signes dans des contextes multidisciplinaires (musique, danse, théâtre, arts visuels).
- **Objectif** : Maîtriser le langage du Soundpainting au niveau 4, en lien avec les objectifs de la certification.
- **Visionnage des vidéos** pour vous familiariser avec les signes et leur application.

2. Préparation recommandée

- **Lecture intégrale** du **Workbook 3** avant le début de la formation.
- **Pratique autonome** : Expérimenter les signes et les exercices du Workbook 3, seul·e ou en groupe, pour gagner en aisance.
- **Veille artistique** : Assister à des spectacles pluridisciplinaires ou des performances de Soundpainting pour nourrir votre réflexion.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Lundi 02 Aout 2027 – Positionnement, Espace et Socle Commun (Priorité Mouvement)

L'objectif est de valider les acquis et d'asseoir la gestion de l'espace avant d'ajouter la complexité sonore.

- **Matin (10h00-13h00) : Procédure de positionnement & Immersion (Claude & Éric)**
  - **Accueil et évaluation diagnostique :** Tour de table et vérification des prérequis.
  - **QCM de révision :** Validation des acquis théoriques du Bloc 3 (Multidisciplinarité Niveau 1).
  - **Évaluation pratique initiale :** Diriger un groupe restreint avec les signes de base pour évaluer la clarté gestuelle et la syntaxe.
  - **Exploration intensive du socle commun :** Révision des signes du WB1 appliqués exclusivement au **mouvement** (sans son).
  - **Gestion de l'espace :** Travail sur l'espace individuel/collectif, les "Par défaut", les "Neutres" et les "Fields".
- **Après-midi (14h00-17h00) : Mise en pratique des stagiaires**
  - **Ateliers de direction sous contraintes :** Les stagiaires dirigent le groupe avec une interdiction d'utiliser le son.
  - **Objectif :** Obtenir une lisibilité du plateau et une fluidité de mouvement en utilisant uniquement le socle commun de signes.
  - **Contrôle :** Travail sur la concentration et le maintien du "jeu" corporel.

Mardi 03 Aout 2027 – L'Acteur-Pile et les Interactions Binaires

Introduction de la voix et mélange de deux disciplines.

- **Matin (10h00-13h) : Apprentissage et immersion (Dirigé par Claude & Éric)**
  - **La discipline "Acteur" :** Concept de l'Acteur-Pile (Mouvement + Voix). Étude de la particularité de l'acteur en Soundpainting.
  - **Mélange de deux disciplines (Binômes) :** * A : Musique + Danse
    - B : Musique + Acteurs
    - C : Danse + Acteurs
  - **Signes spécifiques :** Introduction progressive des signes de théâtre du WB3 (Partie 2) : *Scene, Tableau, Interruption*, etc.
- **Après-midi (14h00-17h00) : Mise en pratique des stagiaires**
  - **Ateliers de direction en binômes :** Les stagiaires dirigent des sous-groupes disciplinaires (ex: un musicien et un danseur).
  - **Focus :** Gérer l'équilibre entre deux langages différents. Utilisation des signes *Enter/Exit* et travail sur le développement organique.

Mercredi 04 Aout 2027 – Synthèse Multidisciplinaire et Outils de Structure

Intégration de 3 ou 4 disciplines et finalisation des outils de mise en scène.

- **Matin (10h00-13h) : Apprentissage et immersion (Dirigé par Claude & Éric)**
  - **Multidisciplinarité totale :** Musique + Danse + Acteurs + Arts visuels.
  - **Signes de relation avancée :** *Relate To, Mirror, Match, Crossover*.
  - **Universal palettes:** penser des configurations de plateau pour construire un spectacle.
- **Après-midi (14h00-17h00) : Mise en pratique des stagiaires**
  - **Ateliers de direction "Grand Ensemble" :** Les stagiaires dirigent l'ensemble complet (3-4 disciplines).
  - **Contraintes :** Intégrer une Palette et gérer une structure narrative courte incluant des changements d'états et de climats (*Feel, Intent, Landscape*).
  - **Préparation au J4 :** Feedback sur la clarté gestuelle avant l'arrivée de Walter Thompson.

Jeudi 05 Aout 2027 – Masterclass de Direction Multidisciplinaire (avec Walter Thompson)

- **Matin (10h00-13h) :** Fluidité et complexité syntaxique.
  - Revue des signes de la Partie 2 du WB3 avec Walter Thompson.
  - Travail sur la clarté compositionnelle dans un environnement à forte densité d'informations.
- **Après-midi (14h00-17h00) :** Montage de la performance finale.
  - Travail sur la création de palettes à l'aide du Soundpainting.
  - Feedback critique sur la cohérence artistique globale.

Vendredi 06 Aout 2027 – Certification Finale & Création Publique

- **Matin (10h00-13h) :** Examen final de Niveau 4.
  - Direction d'une pièce multidisciplinaire de 15 minutes incluant l'espace et la narration.
  - Utilisation impérative de tous les concepts du Workbook 3 (Parties 1 et 2).
- **Après-midi (14h00-17h00) :** Bilan professionnel et VAE.
  - Entretien de fin de parcours sur le projet professionnel de chaque stagiaire.
- **Soirée (19h00) : Spectacle de fin de formation** (Restitution publique).

EXIGENCES DE CERTIFICATION – NIVEAU 4

1. Évaluation Pratique : Composition et Maîtrise du Plateau

- **Équilibre des forces :** Capacité à composer pour un ensemble où les musiciens ne sont pas en majorité numérique (ex: diriger un groupe composé majoritairement d'acteurs et de danseurs). L'enjeu est de sortir du réflexe de "l'accompagnement musical" pour entrer dans une véritable **mise en scène globale**.
- **Exigence de matériau :** Le candidat doit démontrer une rigueur de composition égale pour toutes les disciplines. La parole (théâtre) et le mouvement (danse) ne doivent pas être traités comme des accessoires, mais comme des éléments structurants avec leurs propres dynamiques, rythmes et tensions.
- **Gestion du silence et de l'espace :** Utilisation consciente de l'espace scénique et du silence comme outils de composition, au même titre que le son.

2. Évaluation Théorique et Ouverture Culturelle

- **Glossaire :** Maîtrise exhaustive des 135 signes du Workbook 3 et de leur adaptation selon le corps (musicien, danseur ou acteur).
- **Culture de l'interdisciplinarité (Nouveau) :** Lors de l'entretien, le candidat est invité à partager ses influences issues d'autres domaines (théâtre contemporain, danse, performance, arts visuels). L'objectif est de vérifier que le Soundpainter se nourrit d'une culture artistique qui dépasse son propre instrument.
- **Analyse de projet :** Capacité à expliquer sa stratégie de composition lorsqu'il s'adresse à des disciplines dont il ne maîtrise pas la technique (comment il perçoit et utilise l'énergie d'un danseur ou l'intention d'un acteur).

3. Carnet de bord et Curiosité Professionnelle

- **Veille artistique :** Présentation d'une courte liste (ou carnet de bord) de spectacles ou d'œuvres (théâtre, danse, performance) vus par le stagiaire, avec une brève réflexion sur la manière dont ces œuvres nourrissent sa vision de la composition en temps réel.
- **Posture de chercheur :** Capacité à expérimenter et à prendre des risques esthétiques en dehors de sa "zone de confort" habituelle.

Validation : Consensus du jury (**Walter Thompson, Éric Chapelle, Claude Whipple**).

PRÉPARATION & MATÉRIEL

- Instruments, accessoires de théâtre éventuels.
- Lecture intégrale du Workbook 3 (Parties 1 et 2)

REAL TIME MUSIC, 14 rue André Antoine 75018 Paris

contact@realtimemusic.fr