REAL TIME MUSIC — SOUNDPAINTING : PÉDAGOGIE & CRÉATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ — NIVEAU 1 (BLOC 1)

Du 25 au 29 janvier 2027 à l'ESPACE ALBATROS (Montreuil) | 5 jours, 30 heures (10h00–17h00)

Dates, horaires & durée	**Du 25 au 29 janvier 2027** — **5 jours, 30 heures de formation**. Horaires : 10h00–17h00 avec 1h de pause déjeuner (13h00–14h00). Prestation publique : Vendredi 29 janvier 2027 de 16h15 à 17h00.
Lieu de la formation	**ESPACE ALBATROS**, 52 Rue du Sergent Bobillot, 93100 Montreuil (Métro ligne 9 : Croix de Chavaux).
Public concerné	Musiciens, enseignants, éducateurs, art-thérapeutes / musicothérapeutes, danseurs, comédiens et créateurs intéressés par la composition en temps réel.
Prérequis	Aucun prérequis.
Tarifs & financements	• Tarif Solidaire (autofinancement) : **460 €** (payable en 3 fois sans frais). • Tarif Professionnel (OPCO / AFDAS / employeur) : **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 https://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.
Ressources pédagogiques	Workbook 1 (PDF et vidéo) de Walter Thompson envoyé préalablement via WeTransfer.
Organigramme & Équipe	• **Coordination pédagogique** : Xavier BORNENS (Responsable légal & coordinateur pédagogique) • **Intervenant** : - Claude WHIPPLE (Soundpainter multidisciplinaire certifié et pédagogue) **Jury de certification :** - Walter THOMPSON (Créateur du Soundpainting) - François JEANNEAU (Musicien, figure historique du Soundpainting en France)

LUNDI 25 JANVIER 2027 (10h00–17h00) — Fondamentaux, grammaire & corps (Théorie 1)

Formateur : Claude WHIPPLE

Objectifs du jour :

- **Définir clairement le Soundpainting :** Poser le cadre de travail 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 gestuelle, trajectoires dans l'espace.
- **Savoirs à transmettre :** Apprendre à expliquer un signe (définition, intention artistique, erreurs fréquentes).

Déroulé (indicatif) :

- **10h00–10h30 :** Accueil, cadre de travail, objectifs de la semaine, 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·e explique 1 signe au groupe (définition claire et démonstration).
- **16h30–17h00 :** Mini-formes de 2–3' (Niveau 1) en petits groupes : vérifier la clarté des départs/arrêts et une 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 2027 (10h00–17h00) — Signes « à risque » & outils L1 (Théorie 2)

Formateur : Claude WHIPPLE

Objectifs du jour :

- **Théorie complète Niveau 1 :** Couvrir la totalité des éléments théoriques L1 (définitions + comment les expliquer).
- **Signes complexes / « à risque » :** Aborder et pratiquer Scanning, Point to Point, Shapeline, Improvise, Relate To.
- **Consolidation structurelle :** Consolider les règles grammaticales, les fins qui « atterrissent » proprement et les outils de développement (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·e explique 1 signe complexe (ou une combinaison courte).
- **14h00–15h00 :** Improvise / Relate To : cadrage, risques, clarté d'intention ; exemples rapides.
- **15h00–16h15 :** Mini-formes de 4–6' intégrant 1 à 2 signes complexes + With / Continue / Change / Erase.
- **16h15–17h00 :** Consolidation : questions/réponses théoriques, checklist individuelle (points à surveiller le lendemain).
- **Livrables / critères du jour :** Définitions robustes des 45 signes (L1) ; capacité à expliquer un signe complexe ; premières combinaisons lisibles en situation.

MERCREDI 27 JANVIER 2027 (10h00–17h00) — Laboratoire de composition (Pratique 100 %)

Formateur : Claude WHIPPLE

Objectifs du jour :

- **Passer au faire :** Composer, tester, réessayer ; développer l'écoute active et la lisibilité gestuelle.
- **Travail sous contraintes :** Travailler par contraintes créatives pour affiner la clarté du langage et la tenue de forme.
- **Préparation aux Jours 4 & 5 :** Construire des formes de 6–8' prêtes à être coachées en masterclass.

Contraintes proposées (exemples) :

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

Déroulé (indicatif) :

- **10h00–10h20 :** Brief des contraintes & répartition en sous-groupes.
- **10h20–13h00 :** Sessions de composition : 3 à 4 itérations par 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 sur la clarté des gestes, l'équilibre solo / arrière-plan et la gestion du temps.
- **16h30–17h00 :** Synthèse & plan d'action pour J4 (ce qui fonctionne / ce qu'il faut simplifier).
- **Livrables / critères du jour :** Au moins une forme de 6–8' par groupe qui « tient » sous contrainte ; transitions lisibles ; fin fiable ; notes de retours prêtes pour J4.

JEUDI 28 JANVIER 2027 (10h00–17h00) — Mises en situation & Masterclass

Avec Walter THOMPSON & François JEANNEAU (assistés de Claude WHIPPLE)

Objectifs du jour :

- **Formes complètes :** Passer de l'exercice à la forme de 8–10', avec exigence de lisibilité et de musicalité.
- **Pilotage d'ensemble :** Attention à toustes, prises de décision en temps réel, clarté du langage, engagement physique.
- **Préparation finale :** Préparer l'évaluation pratique et la prestation publique du vendredi.

Déroulé :

- **10h00–10h45 :** Alignement des attentes de certification (grille d'observation : posture, clarté, syntaxe, écoute, gestion du temps & des fins).
- **10h45–13h00 :** Labs de composition : séquences de 6–8' par petits groupes ; retours immédiats de Walter Thompson et François Jeanneau (clarté, présence, précision des gestes).
- **14h00–15h45 :** Masterclass : 2 à 3 sessions dirigées par Walter Thompson et François Jeanneau ; focus sur l'exactitude des réponses aux signes (niveau de développement, densité, contraste).
- **15h45–17h00 :** Simulation d'épreuve pratique (8–10') avec grille officielle, retours individuels et axes de progrès pour le lendemain.
- **Livrables / critères du jour :** Une forme de 8–10' qui « tient », transitions lisibles, fin fiable, plan de scène établi pour la prestation publique.

VENDREDI 29 JANVIER 2027 (10h00–17h00) — Évaluations & Prestation publique

Avec Walter THOMPSON & François JEANNEAU

Objectifs du jour :

- **Validation des acquis :** Valider les acquis du Workbook 1 en pratique et en théorie.
- **Transmission pédagogique :** Confirmer la capacité à transmettre le contenu à des publics variés.
- **Restitution publique :** 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 d'évaluation avec Walter Thompson et François Jeanneau.
- **16h15–17h00 :** Prestation publique à l'Espace Albatros.
- **Après-show :** Débrief collectif et annonce des résultats de certification Niveau 1 (Bloc 1).

MODALITÉS DE CERTIFICATION & PRÉPARER SA VENUE

- **Théorie (Épreuve écrite QCM) :** Compréhension des 45 signes du Niveau 1, ordre syntaxique, principes corporels, rôles et règles de base.
- **Pratique (Composition en temps réel de 8–10') :** Démonstration de la lisibilité gestuelle, de l'écoute, de la gestion du temps, des transitions et de la fin.
- **Transmission pédagogique :** Capacité à expliquer clairement un signe et son usage à un groupe (observée lors des séquences de Micro-teaching #1 & #2 et de l'épreuve écrite).
- **Entretiens individuels & Validation par le jury :** Entretien individuel avec Walter Thompson et François Jeanneau. Grille d'observation (posture, utilisation des zones imaginaires, clarté gestuelle, syntaxe, écoute, réactivité musicale, cohérence). Validation conditionnée à la réussite aux deux épreuves et à l'avis favorable du jury sur la capacité à transmettre le contenu du Workbook 1 à des publics divers. Les certificats sont envoyés au format PDF par courriel dans la semaine suivant la fin de la formation.
- **Matériel & Informations pratiques :** Instrument si musicien·ne (instruments encombrants : consultez-nous, des instruments sont disponibles sur place), carnet/stylo, bouteille d'eau, tenue confortable permettant le mouvement, smartphone (facultatif pour auto-feedback). Pause déjeuner libre de 13h00 à 14h00. Ami·e·s et invité·e·s sont les bienvenu·e·s pour la prestation publique du vendredi à 16h15 !