

FORMATION

SOUNDPAINTING : UNE PRATIQUE COLLECTIVE ET PLURIDISCIPLINAIRE POUR LA COMPOSITION EN DIRECT

PAR

BENJAMIN NID
(THE VERY BIG
EXPERIMENTAL
TOUBIFRI
ORCHESTRA)

DATES

Du 22 au 26 juin 2026

HORAIRESDe 9h à 17h30
(pause de 12h30 à 14h)**DURÉE TOTALE**

5 jours / 35 h

LIEULa Fabrique
St-Jean de Bournay (38)**PRÉAMBULE**

Initié par Walter THOMPSON, le Soundpainting, riche de 1500 signes, permet à un.e chef.fe d'orchestre de communiquer via des gestes avec un ensemble d'artistes pluridisciplinaires (musicien.nes, comédien.nes, danseur.euses et artistes visuels) pour favoriser une improvisation libre et structurée.

CONTACT

Amélie GUILLERMET
*Responsable du centre de
formation & référente PSH*
formation@jaspir.com
07.69.58.11.13

PUBLIC & PRÉREQUIS

- ▶ Professionnelles du spectacle vivant toutes disciplines confondues et plasticien.ne.s. Les stagiaires viennent équipés de leur instrument ou de leur matériel plastique d'installation, ainsi que d'une tenue confortable pour pratiquer le mouvement
- ▶ Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter directement.
- ▶ Adhésion annuelle à l'association La Fabrique Jaspir (10€)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▶ Aiguiser son écoute transversale : sonore, chorégraphique, visuelle et spatiale
- ▶ Contacter un état de disponibilité, affûter la réactivité, nourrir l'interaction.
- ▶ Découvrir des pièces musicales collaboratives dédiées à la création spontanée.
- ▶ Aborder différents langages et techniques de direction, libres ou codifiés et créer sa propre boîte à outils.
- ▶ Questionner la pertinence du geste ou de la pré-écriture en fonction du contexte de jeu
- ▶ Affiner ses capacités d'écoute et d'analyse pour conduire et faire progresser un ensemble.
- ▶ S'initier ou approfondir sa direction de groupes, et se positionner en direction/facilitation

COMPÉTENCES VISÉES

- ▶ Mettre en œuvre des outils collaboratifs de recherche en création pluridisciplinaire.
- ▶ Construire sa routine individuelle de composition en direct (syntaxe) et de direction (geste).
- ▶ Être capable de susciter la force de proposition, développer la réactivité et faire circuler l'énergie au sein d'un groupe.
- ▶ Développer son analyse d'une production et justifier ses choix dans la conduite d'une performance.
- ▶ Savoir structurer une improvisation collective et composer en temps réel : diriger et réaliser une performance impliquant musique, danse, jeu théâtral, production graphique et installation.
- ▶ Planifier une production artistique scénique, en rue, en espace non conventionnel et articuler des passages préétablis avec l'improvisation.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Jour 1:

Prise de contact, faire groupe :

- chauffe individuelle et collective, mise en écoute, se rencontrer par le jeu, l'interaction et la pratique collective signée ou guidée à la voix
- état des lieux des parcours des stagiaires, de leur connaissance des différents langages
- projection dans l'utilisation d'un nouvel outil, artistique ou pédagogique sur le terrain
- retour sur la naissance des langages, leur syntaxe, leur spécificité
- pratique de 30 signes de base Soundpainting /syntax/définition/réalisation corporelle

Jour 2

Rappel et enjeux :

- mise en voix et pratique des 30 signes vus
- réalisation corporelle/ technique des signes
- les principes véhiculés par l'outil : mise en jeu, écoute, engagement, acceptation de l'imprévu et intégration de l'erreur comme chance pour la composition
- échanges d'expérience passées, aborder les problématiques rencontrées
- solutions techniques et liées à la dynamique de groupe
- écriture du glossaire à 45 signes Soundpainting

Jour 3

Exercices préparatoires et remédiation :

- mise en corps et pratique des 45 signes vus,
- définition des exigences d'interprétation d'un signe

Écriture de jeux préparatoire liés

- partage des jeux préalable à l'apprentissage d'un nouveau signe ciblé
- remédiation en temps réel via l'outil > résoudre les problèmes de compréhension ou d'interprétation du langage via l'outil lui-même durant une phase d'apprentissage (émulation, copie, exemple, nuance gestuelle, lieux communs)
- introduction à la conduction- Butch Morris
- actualisation du glossaire à 60 signes Soundpainting

Bilan à mi-parcours

Jour 4

Cas pratiques et projection dans la création avec l'outil

- matériaux thématiques et improvisation > articulation entre composition en direct et contenus pré-établis
- pratique corporelle, articulation des signes, gestion de dynamique de groupe
- considération de l'espace et de l'atout qu'il représente vu les capacités de spatialisation de l'outil
- partage d'idées des palettes pluridisciplinaires (textes, sous-texte, situations, relations de jeu, réservoirs ponctuels, saupoudrage et mises en espace)

Concevoir une performance et diriger le rythme

- introduction au rythme signé - Santiago Vazquez

Jour 5

Façonner son outil sur mesure et bilan collectif:

- adapter son propre outil de direction et définir clairement les espaces de liberté
- inventer son propre répertoire de signes et naviguer entre les différents langages alternatifs
- se positionner dans une composition fragmentaire et linéaire et en justifier les choix
- la posture de conducteur/facilitateur
- introduction au cobra - John Zorn improvisation avec pancartes, jeux de rôle de direction
- préparation, mise en espace et co-direction collective de la performance finale

LE FORMATEUR - BENJAMIN NID

Benjamin Nid évolue entre le théâtre, les installations et les ensembles de musiques improvisées (The Very Big Experimental Toubifri Orchestra). Saxophoniste, il étudie le Soundpainting depuis 2006, auprès de Walter Thompson, puis devient membre l'international Soundpainting ThinkTank, comité de réflexion sur les orientations du langage. Il fonde le collectif SPANG! - Performances en Soundpainting, (12 musicien·nes, 3 danseur·euses, 3 comédien·nes, 1 vidéaste). Puis L'Attracteur Etrange, orchestre de 16 improvisateur·ices, expert en chute libre consacré à la composition en direct. Il l'enseigne au CND-lyon, RAMDAM, UN CENTRE D'ART, Trinity Laban, SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance, CFMI-lyon, CNSMD de Lyon, Haute école de musique de Genève – HEM, Listaháskóli Íslands, UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Brésil). Et dirige le London SoundPainting Orchestra founded by Diego Ghymers, BerlinBSO, Soundpainting Rio , Orquestra Pictofônica, Le Quatuor Versailles. Mais également en centre psychiatrique, d'accueil de migrants et de détention

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES

De par leur essence, tous nos formateurs pratiquent une méthode pédagogique dite "active", et privilégient un apprentissage expérientiel où le stagiaire apprend en faisant.

MOYENS PÉDAGOGIQUES | Une bibliographie est disponible à la demande pour chaque formation pour se préparer ou aller plus loin. Le formateur adapte ses supports à sa discipline et aux besoins du stagiaire.

ENCADREMENT | le responsable du centre de formation assure le suivi des stagiaires en amont, pendant et après la formation. Un formateur professionnel, sélectionné par nos soins, assure la formation et le suivi pendant la formation.

ADAPTATION DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES | Des bilans individuels peuvent être réalisés au besoin et/ou des bilans collectifs sont mis en place au cours de la formation et en fin de formation. Une évaluation de la qualité de la formation est demandée aux stagiaires et au formateur en fin de formation.

MOYENS TECHNIQUES | Des locaux et équipements adaptés aux exigences de la formation sont mis à disposition ainsi qu'un espace repos.

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI & LA SANCTION DE LA FORMATION

SUIVI DE L'EXÉCUTION |

- ~ Signature des feuilles d'émargement par demi-journées par le stagiaire et le formateur
- ~ Convocation officielle
- ~ Certificat de réalisation de l'action de formation

SANCTION DE LA FORMATION |

- ~ Avant la formation : via entretiens téléphoniques (avec le responsable du centre de formation et /ou le formateur).
- ~ Pendant la formation, par le formateur et à la demande avec le responsable du centre de formation.
- ~ A la fin de la formation, par le formateur.
- ~ Après la formation (par le responsable du centre de formation) : via des questionnaires à chaud et à froid.

COÛT DE LA FORMATION

Pour toute demande d'informations sur les tarifs et possibilités de prises en charge, contactez le centre de formation.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT

Rythme : en continu

Modalité de déroulement : Présentiel, en interentreprises

EFFECTIF

Maximum : 14 stagiaires et plus

INFOS PRATIQUES

Cette formation se déroule en immersion avec la présence d'une cuisinière dédiée.

Vous souhaitez être indépendant? N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les possibilités d'hébergement à proximité dans le livret d'accueil

FINANCEMENT POSSIBLES

- ▶ OPCO (ex : AFDAS, UNIFORMATION, Vivea..etc), FIFPL, FAF PM FAF Cea, AGEFICE, AGEFOS, Pôle emploi, Région, Département, Missions locales.
- ▶ Pour les salariés, rapprochez-vous de vos services RH dans le cadre du « plan de développement des compétences » ou de votre OPCO.
- ▶ Nos formations ne sont pas éligibles au CPF.
- ▶ Pour les financements personnels, nous contacter.
- ▶ Pour les personnes en situation de handicap, contacter notre référent handicap, Amélie Guillermet.

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS

Vous pouvez prendre contact directement avec Amélie Guillermet qui vous donnera les modalités d'inscription et de sélection ainsi que des informations sur les prises en charge possibles.

Après réception de votre dossier d'inscription, Sophie Boizot vous fera parvenir votre devis, puis votre convention, convocation et feuille de route.

Les inscriptions seront clôturées dès que le nombre de places disponibles sera atteint. Il est donc conseillé de vous inscrire le plus rapidement possible