

SOUNDPAINTING COURSE BARCELONA

**Metodologies de creació
interdisciplinària
aplicades a l'educació
artística**

Formació orientada a la pràctica de la improvisació dirigida, la composició col·lectiva i les metodologies creatives aplicades a contextos educatius i artístics.

Professorat de música · arts escèniques ·
escoles de música · creació interdisciplinària

Impulsat per:

Associació Col·lectiu Free't

Associació Musical de Mestres Directors

SOUNDPAINTING PROGRAM BARCELONA

CICLE FORMATIU

3 mòduls

26 - 27. setembre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan Shachar

24-25. octubre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan Shachar

14-15. novembre

facilitador

Walter Thompson

15 novembre

performance final

Barcelona · 2026
Centre Cívic Sant
Pere

PRESENTACIÓ

Aquesta formació neix de la col·laboració entre l'Associació Col·lectiu Free't i l'Associació Musical de Mestres Directors, dues entitats sense ànim de lucre dedicades a la creació artística, la pedagogia musical i el desenvolupament de pràctiques interdisciplinàries contemporànies.

El projecte proposa una aproximació pràctica al Soundpainting i a la composició en temps real com a eines aplicables a contextos educatius, artístics i comunitaris.

La formació posa l'accent en:

- l'escolta activa
- la creativitat col·lectiva horitzontal
- la improvisació guiada
- el treball interdisciplinari
- la comunicació no verbal
- la participació activa del grup

A través de metodologies vivencials i col·laboratives, les participants experimentaran recursos aplicables a escoles, instituts, escoles de música, arts escèniques i projectes educatius interdisciplinaris.

***Creativitat · Escolta
Improvisació
Composició
col·lectiva
interdisciplinària
Metodologies actives***

QUÈ ÉS SOUNDPAINTING?

El Soundpainting és un llenguatge universal de signes per a la composició multidisciplinària en temps real, creat per Walter Thompson a Nova York el 1974.

Actualment compta amb més de 1500 signes que permeten dirigir i generar composicions instantànies amb música, moviment, teatre, veu i arts visuals.

Més enllà de l'àmbit performatiu, el Soundpainting s'ha desenvolupat internacionalment com una eina pedagògica que afavoreix:

- l'escolta i l'atenció
- la presa de decisions compartida
- la cohesió grupal
- la creativitat
- la improvisació
- la participació activa
- la transversalitat entre disciplines
- la integració transversal

El llenguatge s'organitza a partir de la sintaxi:

Qui · Què · Com · Quan

i permet construir processos de creació col·lectiva adaptables a diferents edats, contextos i nivells d'experiència.

Una eina de creació contemporània aplicable a l'aula, als ensembles i als processos col·laboratius.

JUSTIFICACIÓ

PEDAGÒGICA (1/2)

Els contextos educatius actuals demanen metodologies capaces de fomentar la participació activa, la creativitat, l'escolta i el desenvolupament de processos col·laboratius.

El Soundpainting i la composició en temps real ofereixen eines pedagògiques que permeten generar espais d'aprenentatge vivencials, inclusius i interdisciplinaris, on l'alumnat participa activament en la construcció del fet artístic.

La pràctica de la improvisació dirigida afavoreix:

- l'atenció i la concentració
- l'escolta activa
- la comunicació verbal i no verbal
- la capacitat de resposta immediata
- la presa de decisions compartida
- la cohesió grupal
- l'autonomia creativa
- la flexibilitat i adaptació al grup

*El Soundpainting
converteix la
composició i la
improvisació en una
experiència
compartida,
accessible i
adaptable a múltiples
contextos educatius.*

JUSTIFICACIÓ

PEDAGÒGICA (2/2)

La metodologia planteja processos oberts de creació col·lectiva on l'error es transforma en possibilitat creativa i on cada participant pot aportar des del seu propi llenguatge i nivell d'experiència.

Aquest enfocament facilita pràctiques educatives inclusives i transversals aplicables

a:

- escoles
- instituts
- escoles de música
- conservatoris i escoles de teatre
- arts escèniques
- projectes comunitaris
- contextos interdisciplinaris

La formació connecta especialment amb metodologies actives i competencials

vinculades a:

- l'aprenentatge cooperatiu
- les arts integrades
- la pedagogia de la improvisació
- la creació contemporània
- els processos participatius
- la interdisciplinarietat artística

Metodologies actives
Creativitat · Inclusió
Aprenentatge
cooperatiu
Transversalitat ·
Escolta activa · Arts
integrades
Lideratge compartit

OBJECTIUS GENERALS

La formació té com a objectiu introduir eines de composició en temps real aplicables a contextos educatius, artístics i comunitaris.

Es treballarà especialment:

- Desenvolupar estratègies de creació col·lectiva aplicables a l'aula i a processos interdisciplinaris.
- Introduir el llenguatge Soundpainting com a eina pedagògica de comunicació, composició i improvisació.
- Potenciar l'escolta activa, l'atenció i la resposta immediata dins del treball de grup.
- Explorar metodologies creatives basades en la participació activa i la presa de decisions compartida.
- Desenvolupar recursos de comunicació no verbal i lideratge col·laboratiu.
- Afavorir processos inclusius adaptables a diferents edats, contextos i nivells d'experiència.
- Generar eines per a la relació entre música, moviment, teatre i arts visuals.
- Aplicar recursos de composició instantània en entorns educatius i artístics contemporanis.

COMPETÈNCIES DOCENTS

En finalitzar la formació, les participants hauran desenvolupat competències relacionades amb:

- Disseny d'activitats artístiques interdisciplinàries.
- Aplicació de metodologies actives i participatives.
- Gestió de dinàmiques de creació col·lectiva.
- Desenvolupament de processos d'improvissació guiada.
- Facilitació d'espais d'aprenentatge inclusius i cooperatius.
- Integració de diferents llenguatges artístics dins de processos educatius.
- Capacitat d'adaptació i resposta en processos creatius oberts.
- Desenvolupament de recursos de comunicació gestual i no verbal.
- Foment de l'autonomia creativa de l'alumnat.
- Aplicació de pràctiques contemporànies de composició en temps real.

METODOLOGIA

La formació es desenvolupa a través d'una metodologia essencialment pràctica, vivencial i participativa basada en l'experimentació artística i la creació col·lectiva en temps real.

Les sessions combinaran:

- pràctica corporal i sonora
- improvisació guiada
- composició instantània
- treball cooperatiu
- observació i escolta activa
- reflexió compartida sobre els processos creatius

Les participants experimentaran tant el rol d'intèrpret com el de facilitador/a i conductor/a de grup, desenvolupant eines de direcció no verbal, presa de decisions compartida i organització del material artístic en temps real. La metodologia proposa espais oberts de creació on cada participant pot aportar des del seu propi llenguatge, experiència i disciplina artística.

APLICACIONS EDUCATIVES

Les eines treballades durant la formació poden adaptar-se a diferents contextos educatius i artístics:

- escoles de primària i secundària
- escoles de música
- conservatoris
- arts escèniques
- projectes interdisciplinaris
- educació especial
- pràctiques comunitàries
- laboratoris de creació col·lectiva

El Soundpainting i la composició en temps real permeten generar dinàmiques pedagògiques vinculades a:

- cohesió grupal
- escolta i atenció
- improvisació
- creativitat compartida
- expressió corporal i sonora
- transversalitat entre disciplines
- participació activa de l'alumnat

La metodologia facilita espais inclusius on participants amb diferents nivells d'experiència poden crear conjuntament des de la pràctica artística contemporània.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

Formació presencial de 36 hores distribuïdes en tres mòduls pràctics i vivencials.

Els mòduls poden cursar-se de manera independent.

La formació està orientada tant a participants amb experiència artística prèvia com a professionals de l'àmbit educatiu interessats en metodologies creatives i interdisciplinàries.

No és necessari tenir experiència prèvia en Soundpainting

MÒDUL 1

19 - 20. setembre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan Shachar

MÒDUL 2

24 - 25. octubre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan Shachar

MÒDUL 3

14-15. novembre

facilitador Walter Thompson

MÒDUL 1

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE I APLICACIONS EDUCATIVES

CONTINGUTS

Introducció al llenguatge

- sintaxi bàsica: Qui · Què · Com · Quan
- relació entre signe, resposta i composició
- comunicació no verbal

Escolta i improvisació

- escolta activa i resposta immediata
- improvisació guiada
- consciència grupal
- relació entre estructura i llibertat

Creació col·lectiva

- cohesió grupal
- lideratge compartit
- construcció conjunta del material artístic

Aplicacions educatives

- recursos transferibles a l'aula
- dinàmiques interdisciplinàries
- pràctiques participatives i inclusives

EIXOS PEDAGÒGICS

Escolta · improvisació · participació · creativitat
compartida · cohesió grupal

MÒDUL 1

19 - 20. setembre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan

Shachar

MÒDUL 2

COMPOSICIÓ COL·LECTIVA I INTERDISCIPLINARIETAT

CONTINGUTS

Composició en temps real

— desenvolupament d'estructures
compositives

— memòria compositiva

— relació entre forma i improvisació

Interdisciplinarietat

— relació entre música, moviment i escena

— integració de llenguatges artístics

— composició multidisciplinària

Direcció i lideratge

— lideratge compartit

— estratègies de direcció no verbal

— presa de decisions col·lectiva

Aplicacions educatives

— pràctiques interdisciplinàries a l'aula

— adaptació a diferents grups

— eines de participació activa

EIXOS PEDAGÒGICS

Interdisciplinarietat · composició col·lectiva ·
escolta transversal · lideratge compartit ·
improvisació dirigida

MÒDUL 2

24 - 25 octubre

facilitadors

Arnau Millà i Yeonathan

Shachar

MÒDUL 3

LABORATORI AVANÇAT DE COMPOSICIÓ EN TEMPS REAL

CONTINGUTS

Composició avançada

- desenvolupament de peces complexes
- transformació del material en viu
- relació entre estructura i espontaneïtat

Pràctica multidisciplinària

- integració de disciplines artístiques
- construcció de narratives col·lectives
- escolta i interacció de grup

Direcció i performance

- aprofundiment en la direcció no verbal
- desenvolupament del rol de Soundpainter
- pràctica escènica i composició en viu

Aplicacions educatives

- estratègies de creació contemporània
- processos col·laboratius avançats
- adaptació a contextos educatius i artístics

EIXOS PEDAGÒGICS

Composició en temps real ·
interdisciplinarietat · escolta col·lectiva ·
improvisació · creació compartida

MÒDUL 3

14-15. novembre
facilitador Walter
Thompson

DESTINATARIS

Formació adreçada a:

- professorat de música
- professorat d'arts escèniques
- mestres d'educació primària i secundària
- escoles de música i conservatoris
- artistes-docents i professionals de la creació
- educació especial i projectes comunitaris

No és necessari tenir experiència prèvia en Soundpainting.

AVALUACIÓ

Per obtenir el certificat de participació serà necessari:

- assistència mínima del 80%
- participació activa en les sessions pràctiques
- implicació en els processos de creació col·lectiva

La formació prioritza la transferència de recursos i metodologies aplicables a contextos educatius i artístics.

Formació basada en metodologies actives, creació col·lectiva i pràctiques interdisciplinàries contemporànies.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

HORARIS

Dissabtes

11:00–14:00 / 15:00–18:00

Diumenges

11:00–14:00 / 15:00–18:00

DURADA

36 hores presencials

LLOC

Centre Sant Pere 1892

Auditori Cullell i Fabra

Carrer de Sant Pere Més Alt, 25.

Barcelona

IDIOMES

Català · Castellà · Anglès

FACILITADORS

WALTER THOMPSON

Creador del Soundpainting i figura internacional de referència en la composició multidisciplinària en temps real.

Des de 1974 desenvolupa el llenguatge arreu del món.

ARNAU MILLÀ

Soundpainter, compositor i creador interdisciplinari.

Desenvolupa projectes vinculats a la improvisació, la composició en viu i les metodologies de creació col·lectiva.

YEONATHAN SHACHAR

Guitarrista, intèrpret i improvisador.

Especialitzat en composició en temps real, improvisació i creació interdisciplinària contemporània.

ENTITATS ORGANITZADORES

ASSOCIACIÓ COL·LECTIU FREE'T

Entitat dedicada a la creació contemporània, la improvisació interdisciplinària i el desenvolupament de projectes artístics i pedagògics col·laboratius

ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MESTRES DIRECTORS

Associació orientada al desenvolupament pedagògic, musical i creatiu de pràctiques vinculades a la direcció, la composició i la formació artística.

**INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS**

freet.col@gmail.com