

Living

CARTOON
— D U E T —

CINÉ-SPECTACLE

Musique, Doublage et Bruitage live

DOSSIER DE DIFFUSION

NOTE D'INTENTION

Le Living Cartoon Duet est né d'une rencontre en 2017 entre deux femmes débordantes d'imagination et d'humour. **Camille Phelep**, pianiste, joue régulièrement sur les films muets de Buster Keaton et Charlie Chaplin à Berlin. **Sophie Lavallée**, comédienne, fait du doublage pour des dessins animés. De cette rencontre émerge un concept de spectacle : **projeter une série de cartoons et les accompagner en live d'une création sonore originale.**

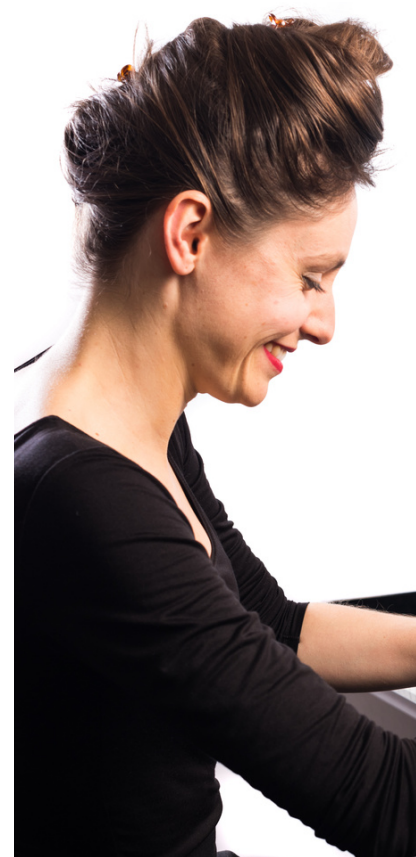
Toute la bande son du cartoon est recréée : **le doublage**, avec un timbre de voix caractéristique pour chaque personnage ; **le bruitage**, effectué avec des objets de récupération tels qu'une râpe à fromage ou des petits instruments comme la guimbarde ou le pandeiro ; et **la musique**, au piano et au chant avec des compositions originales.

Tout cela se passe en direct et à vue. Le cartoon paraît sortir de l'écran et prend vie. Le public découvre ce qu'il se passe dans les studios d'enregistrement de cinéma, la magie du doublage et du bruitage.

Les cartoons présentés sont des classiques tels que **Walt Disney, Tex Avery, ou encore Betty Boop.** Une plongée dans le monde de l'animation à ses débuts, dans un Hollywood bouillonnant et créatif. Et pour aller encore plus loin s'ajoutent, entre chaque projection, **des interventions ludiques** des deux artistes qui retracent l'histoire du cartoon américain : réalisateurs, dessinateurs, techniques, anecdotes.

Lors de ce ciné-concert, parents et aînés peuvent découvrir, redécouvrir, ou même faire découvrir des cartoons de leur enfance. Les enfants, eux, découvrent des animations d'un autre temps, plus lentes, plus poétiques et parfois même en noir et blanc.

Ce ciné-concert est un réel rendez-vous entre générations, où la frontière entre adultes et enfants n'existe plus le temps d'un instant.

OCEANTICS

Pat Sullivan (1930)

Créé il y a maintenant cent ans, **Felix the Cat** est le premier personnage de l'histoire du cartoon à présenter une identité complexe et définie. Cela le propulse sur les écrans et en fait une véritable icône.

Il est séduisant, malin, dragueur et bagarreur... A l'image du vagabond Charlot, duquel il est inspiré, ce chat errant et solitaire cherche à gagner de l'argent, se nourrir, se débrouiller pour vivre dans ce monde par tous les moyens. Et dans cet épisode plutôt tardif, sur fond de rappel ou prophétie d'une guerre proche, il est prêt à tout !

Un dessin fluide et expressif se meut doucement dans un swing lent et une tendresse féline.

BANDE SON

Musique : Compositions originales, inspirations Swing, Ragtime, Debussy.

Bruitages : gong, harmonica, grelots, carillon, crécelle, tambourin, guimbarde, thunderstorm, sifflets, pots en aluminium.

Doublage : grommelot de chat.

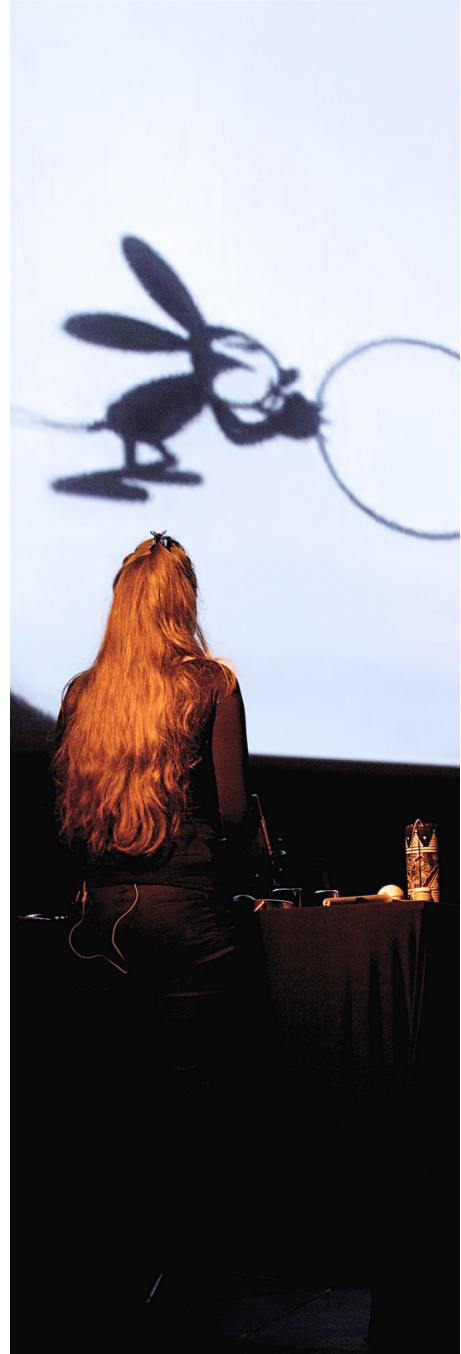
THE OCEAN HOP

Walt Disney (1927)

Oswald "The Lucky Rabbit" est le premier personnage de Disney qui remporte un franc succès. Il place Walt dans la cour des grands. Mais malheureusement, les droits de ce personnage lui sont confisqués par son producteur Charles Mintz. Qu'à cela ne tienne, cela le poussera à créer une nouvelle mascotte qui deviendra l'icône du cartoon : Mickey Mouse.

Dans notre épisode « The Ocean Hop » de la série Oswald, le lapin chanceux dévoile toute son ingéniosité afin de réaliser un rêve : traverser l'Atlantique en avion, direction Paris.

Tendre poésie, lyrisme et héroïsme sont au rendez-vous, sur un rythme « andante » doux et fluide correspondant aux animations de cette époque.

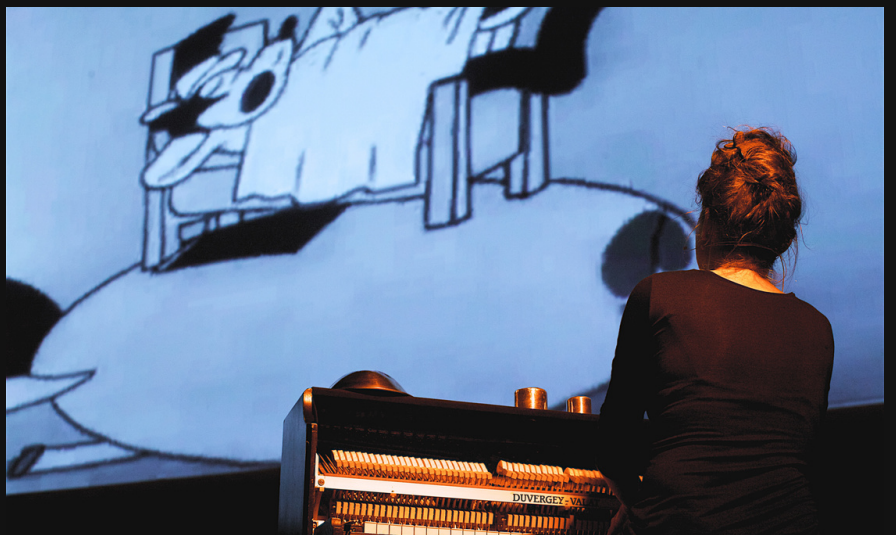

BANDE SON

Musique : compositions originales, inspirations classiques (Bach, Debussy...)

Bruitage : gong, tambourin, carillon, pot en métal, crécelle, clac clac « Goki », ballon de baudruche, guimbarde, baguettes chinoises

Doublage : grommelot

DON QUIXOTE

Ub Iwerks (1932)

Ub Iwerks, dessinateur virtuose et associé de Walt dès ses débuts, reste de son vivant dans l'ombre de ce dernier.

Lorsqu'il décide de se détacher d'un Walt Disney très imposant en montant ses propres studios, le succès n'est pas celui escompté.

Mais quelques pépites nous sont restées de sa période en solo, et notamment **la série Comicolor**, dont notre épisode « **Don Quixote** » est extrait. C'est un des premiers cartoons en couleurs, tourné en Cinécolor.

Il met en scène les aventures de ce chevalier errant tout droit sorti du roman de Cervantès. Le rêve rencontre la réalité dans une poésie chevaleresque, au rythme des sabots et du cliquetis des épées.

BANDE SON

Musique : Compositions originales, inspirations classiques (Mozart, Debussy) swing et ragtime.

Bruitages : caxixi, 2 pots en métal, tambourin, gong, baguettes chinoises, verre, clochettes, clac clac « Goki »

Doublage : onomatopées

CRAZY INVENTIONS

Max Fleisher (1932)

Betty Boop est le premier personnage principal féminin de l'histoire du cartoon. Et, qui plus est, un personnage plutôt séduisant inspiré des provocantes flapper girls.

Ses créateurs, les frères Fleisher, sont confrontés à bien des controverses et Betty Boop subit au cours des années plusieurs transformations. Mais notre épisode « **Crazy Inventions** » présente le personnage original ainsi que son ami Bimbo, dans un spectacle de cirque de machines cartonesques et musicales à souhait.

Dans ce cabaret déjanté et hautement rythmique, Betty Boop danse sur les contretemps joyeux du piano stride et du swing des années trente.

BANDE SON

Musique : Compositions originales, inspiration piano stride, ragtime, swing, chant et polyphonie à 2 voix.

Bruitage : bouteilles en verre, tambourin, baguettes chinoises, gong, pot en métal, râpe à fromage, mini boîte à musique, vibraslap, carillon, cloche, crécelle, guimbarde

Doublage : grommelot, français, anglais

DOGGONE TIRED

Tex Avery (1947)

Tex Avery est un révolutionnaire. Il est agacé par le style de Disney, selon lui dépassé. Il est un véritable punk de l'animation. Puissance comique, burlesque agressif, ingéniosité haute en couleurs : les qualités nombreuses de ce génie du cartoon continuent de faire rire petits et grands.

Il nous tient en haleine avec le scénario le plus élémentaire. Dans notre épisode, par exemple, le synopsis est le suivant : « Pour chasser un lapin le lendemain, un chien doit dormir. Mais le lapin va l'en empêcher ». De cette simple idée découlent plusieurs minutes de folie endiablée « allegro » et « presto » au service d'une inventivité qui paraît sans limite !

BANDE SON

Musique : compositions originales, inspirations ragtime, swing, foxtrot.

Bruitage : guimbarde, pot en métal, caxixi, tambourin, gong, baguettes chinoises, clac clac « Goki », thunderstorm, râpe à fromage

Doublage : Onomatopées, français avec accent anglais

ET ENTRE LES CARTOONS...

En 2019, la rencontre avec le dessinateur allemand **Robert Nippoldt** vient nourrir ces transitions entre les cartoons d'une grande poésie. En effet, plusieurs de ses illustrations sont mises en animation par l'artiste graphique **Berta Cuso** et projetées à l'écran, accompagnées de musique et de mime.

Le spectateur peut voir les visages de ces révolutionnaires du cinéma d'animation américain, les rencontrer et se plonger dans un voyage dans le temps avec des illustrations de paysages, personnages de l'époque.

Ces transitions ont été orchestrées par l'œil extérieur musical, poétique et burlesque de **Caroline Martin**.

BIOGRAPHIE

Camille Phelep

Camille commence le piano à 10 ans en Bretagne, sa région natale. Sa rencontre avec la musique de Bach l'amène avec passion à étudier le piano classique.

Diplômée des conservatoires de Rennes et Boulogne-Billancourt (premiers prix de piano et musique de chambre), ainsi que de la Haute Ecole de Musique de Genève (Master de pédagogie), elle remporte pour son jeu les distinctions suivantes : premier prix au concours de piano d'Île de France (2004), deuxième prix au concours Chopin (Brest 2009), prix François Dumont (Genève 2010).

Elle se produit en récital et en musique de chambre en France mais aussi à Genève, Londres, Salzburg, Bruxelles, Berlin... Elle enseigne le piano tout d'abord au Conservatoire d'Achères (Yvelines) puis au Conservatoire Populaire (Genève).

Son amour pour le théâtre l'amène à être régulièrement engagée dans des spectacles de théâtre musical en tant que pianiste et comédienne : "Ah c'qu'on s'aime" (Festival d'Avignon, 2012), "Le Renne du soleil" (Cie Taintamarre de 7h10, Paris, 2012), "Italy loves me" (BAT Theater, Berlin, 2014), spectacles de marionnettes (Puppentheater Charlottenburg, Berlin, 2014), "Trouble-fête" (Cie Opéra sur le toit, Paris, 2017), « Les aventures de Tom Sawyer » (Orchestre de chambre Unter den Linden, Philharmonie, Berlin, 2018).

A partir de 2013, Camille s'ouvre également à de nouveaux répertoires musicaux : le swing, le ragtime, la musique brésilienne et le tango.

Actuellement, elle vit à Berlin. Elle enseigne à la « Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg » et se produit régulièrement en concert ainsi qu'en cinéma-concert (improvisation au piano sur des films muets, ou au sein du Métropolis Orchester Berlin).

Elle co-fonde en 2017 avec la comédienne Sophie Lavallée le Living Cartoon Duet, précieux alliage de musique, cinéma et spectacle.

BIOGRAPHIE

Sophie Lavallée

Comédienne, clown, chanteuse, arrangeuse, chef de chœur... Sophie Lavallée a plusieurs cordes à son arc.

Elle s'installe à Bruxelles en 2013 et entre à l'Ecole Internationale de Théâtre Lassaâd où elle se forme au Théâtre du Mouvement. La Méthode Feldenkreis enseignée dans cette école lui délie les cordes vocales et libère son oreille musicale. Diplôme en poche, elle en sort donc à la fois comédienne, chanteuse et chef de chœur.

Elle joue plusieurs créations au Festival Les Arts'Franchis de Monflanquin : "Quatre" (création, 2014), "L'Histoire du Soldat" d'Igor Stravinski et Louis-Ferdinand Ramuz (adaptation, 2015) et "Opéra Panique" d'Alejandro Jodorowsky (adaptation, 2016).

Elle co-fonde en 2015 à Bruxelles la Compagnie Vadé et son spectacle-cabaret "Bestiaire Musical" mêlant clown et chant polyphonique, actuellement joué entre la France et la Belgique.

Elle pousse également les portes des studios pour faire du doublage de dessins animés et de la post-synchronisation, notamment sur les films "Django" d'Etienne Comar (2017) et "Adieu l'Allemagne" de Sam Garbarski (2017).

C'est après cette expérience qu'elle co-fonde le Living Cartoon Duet en 2017.

Aujourd'hui, elle est de retour dans sa terre natale lyonnaise, où elle a travaillé notamment avec la Compagnie des Asphodèles en tant qu'arrangeuse et chef de chœur du spectacle "L'Oiseau Vert" de Carlo Gozzi, mis en scène par Luca Franceschi (Festival d'Avignon 2018).

Elle continue de travailler entre la France, l'Allemagne et la Belgique.

BIOGRAPHIE

Caroline Martin

Caroline Martin est comédienne en théâtre physique, chanteuse et musicienne. Elle a rejoint l'équipe du Living Cartoon Duet pour faire la création lumière du spectacle, mais aussi en tant qu'œil extérieur sur la mise en scène.

Diplômée d'école de musique, Cycle 3 en solfège. Elle est engagée au théâtre de Freiburg pendant 3 ans en tant qu'assistante metteur en scène et poursuit son apprentissage à l'école de Théâtre de mouvement LASSAAD où elle rencontre Eva Schumacher. Elle rejoint en octobre 2017 l'école de Théâtre Physique de Strasbourg. Elle joue dans Das Himberreich mis en scène par Jark Pataki (Freiburg Theater) et dans NonStop de Sebastian Nübling (München kammerspiel, Zurich TheaterHaus, Theater Freiburg), ainsi que Woyzeck mis en scène par la compagnie Hippiana (C.R.E.A et BAMP à Bruxelles). Elle rejoint la compagnie du TSQP en 2017, et s'investit dans la création de workshops en direction des publics en marges (porteurs de handicap, migrants, réfugiés). Elle co-crée les spectacles : Je t'appellerais Eve, Je trouve pas mes mots à dire et le Rêveur en tant qu'actrice, compositrice et chorégraphe. Elle participe également aux ateliers de la compagnie Ultima Vez à Bruxelles sous la direction de Rob Hayden ainsi qu'aux ateliers de mime corporel de la compagnie Hippocampe avec Luis Torreao et Thomas Leabhart. En 2020 elle rejoint la compagnie Suisse LACSAP et joue dans le spectacle Le NEZ, adaptation de la nouvelle de Gogol, mêlant jeu masqué, chant et acrobaties.

BIOGRAPHIE

Robert Nippoldt

Robert Nippoldt est né en 1977 à Kranenburg am Niederrhein. Après l'école, fils de juge, il se perd brièvement en droit avant de s'installer à Münster à l'été 1999 pour y étudier le graphisme et l'illustration à la Fachhochschule.

Son livre de diplômes "*Gangster, les patrons de Chicago*" a tout de suite trouvé un éditeur et Nippoldt s'est concentré sur l'art du livre. Après deux ans de travail, il publie à l'automne 2007 son deuxième livre "*Jazz im New York der wilden Zwanziger*" qui est nommé par la fondation Buchkunst au rang du meilleur livre allemand en 2007. La troisième partie de la trilogie, "*Hollywood dans les années 30*" a été publiée à l'automne 2010. En 2017, son quatrième livre *Es wird Nacht im Berlin der Wilden Zwanziger* est publié aux éditions Taschen.

Les œuvres de Nippoldt ont été exposées dans de nombreuses expositions, notamment en Allemagne, en Suisse et en Espagne.

Berta Cuso

Berta Cusó est illustratrice et dessinatrice de BD basée à Berlin. Née à Barcelone, elle a étudié l'architecture à l'École polytechnique Université de Catalogne et l'art et l'architecture au CCNY à New York, avec les meilleures qualifications. Plus tard, elle a complété sa formation sur Livres pour enfants Illustration à l'AID de Berlin.

Elle a illustré pour la presse, pour des couvertures de livres et des histoires pour enfants. Elle a également rédigé une chronique hebdomadaire pour *La Vanguardia*, l'un des principaux journaux espagnols. Sa bande dessinée "*Paral-lel*" a été finaliste au Prix international Ara de la bande dessinée en catalan en 2020. Actuellement, elle est donne des cours à l'Université Ouverte de Catalogne (UOC).

Son travail est coloré, plein de détails et souvent avec un humour implicite, racontant des histoires au premier coup d'œil sans avoir besoin de dialogue. Elle est une illustratrice polyvalente avec une variété de thèmes et de styles.

Son travail a été exposé à Barcelone, New York et Berlin.

HISTORIQUE

- **Festival Les Arts'Franchis - Monflanquin (47)**
1.08.2017 & 5.08.2017
- **Les Concerts du Levant (Lausanne, Suisse)**
2.03.2018
- **Festival Flocon d'Art - Val Cenis (73)**
5.03.2018, Salle des fêtes, Lanslebourg
- **Espace Culturel du Plan d'Eau - Plouvorn (29)**
11.03.2018
- **Festival Die Falkenseer Musiktage (Falkensee, Allemagne)**
16.04.2018
- **Loci Loft (Berlin, Allemagne)**
19.04.2018
- **Loci Loft (Berlin, Allemagne)**
7.02.2019
- **Theater im Delphi (Berlin, Allemagne)**
10.02.2019
- **Cinéma Les Trois Colombiers - Notre-Dame-de-Gravenchon (76)**
10.04.2019
- **Festival d'Avignon OFF 2019 - CinéVox**
Du 5 au 28.07.2019
- **Festival CineComedies - Lille (59)**
6.09.2019, Théâtre Sébastopol
- **Centre Culturel La Fabrique - Saint Astier (24)**
26.01.2020
- **Karavan Théâtre - Chassieu, (69)**
20.10.2020
- **Festival Acht Brücken - Kölner Philharmonie, Cologne (Allemagne)**
Spectacle filmé en ligne le 10.05.2021
- **Les Concert de Poche - Toulouse (31)**
29.05.2021, Centre Culturel Alban Minville
- **Salle François de Tournemine - Sortie de résidence nouveau spectacle**
18.06.2021 : Landivisiau, Bretagne
- **13e Sens - Obernai (67)**
04.02.2022
- **Centre Culturel Georges Brassens - Saint-Martin Boulogne (62)**
16.02.2022
- **Festival Scènes Occupations - Dijon (21)**
23 et 24 juin 2022
- **Festival d'Avignon OFF 2022 - Théâtre de l'Observance**
Du 7 au 30 juillet 2022

DATES À VENIR

2022

- **EMC2 - Chamonix (74)**
21.12 & 22.12.2022

2023

- **Les Dominicains - Guebwiller (68)**
Du 9.01 au 13.01.2023
- **Wintergarten - Berlin (Allemagne) option**
Courant 2023
- **Festival Peaux à Pau (64) option**
Du 26 au 30 juin 2023
- **Busan International Comedy Festival (Corée) option**
Août 2023

CE QU'EN DIT LA PRESSE...

TOPITO

Top 16 des meilleurs spectacles à voir au festival d'Avignon, édition 2022 sponsorisée par « il fait chaud »

Pierre Galouise

Publié le 19/07/2022

3. Pour l'amour du cartoon et des bruitages : Living Cartoon Duet

Certainement une des plus belles trouvailles du festival ! Né de la rencontre entre Camille Phelep (pianiste rodée au cinéma muet) et Sophie Lavallée (doubleuse de dessins animés), ce spectacle offre en live et à vue un accompagnement musical et de bruitages sur 5 cartoons évoquant chacun une période charnière de l'histoire de l'animation. Les projections sont entrecoupées d'intermèdes aussi drôles que passionnants. On découvre comment Disney a (un peu) piqué sa masterpiece à Ub Iwerks (le dessinateur de Mickey), comment Tex Avery a affiné son dessin après être devenu borgne ou encore les origines plus douteuses du personnage de Betty Boop par les frères Fleisher. Bref, on en sort grandi et joyeux de ce génial ciné-concert ludique.

Living CARTOON Duet : bain de plaisir !

Serions-nous au cinéma devant ce bel écran blanc au titre évocateur de cartoons ? Que néni ! Nous sommes à un spectacle d'animations en chair et en os. Deux artistes au talent phénoménal donnent vie et voix aux images en noir et blanc de dessins animés des débuts du genre. Une musicienne et une comédienne en racontent l'évolution au cours des années 20, 30 et 40. Elles interprètent admirablement les différents créateurs, leurs échecs puis réussites. Même l'accent est plus vrai que nature ! Nous retrouvons, entre autres, Félix le chat, Lucky rabbit et Betty boop. Sophie Lavallée excelle en doublage par onomatopées, sons, bruitages, musiques sans instrument. C'est du grand art de jeu de scène, également riche en gags et échanges burlesques avec Camille Phelep rivalisant d'expertise au piano classique, dont elle utilise tout ce qui fait du son, comme les marteaux laissés à la vue. Nous plongeons avec bonheur dans cet univers qui égaye l'enfance, pour un bain de plaisir. C'est au théâtre de l'Observance, à 10h45, jusqu'au 30 juillet sauf les lundis.

Gisèle Bihan,
Radio Albatros, Avignon 2022.

La Provence

Une cuillère, une râpe à fromage, un tambour, un piano, deux artistes talentueuses, et hop ! Les cartoons d'autrefois prennent vie sous nos yeux ébahis.

Living cartoon duet, un ciné-concert où la magie opère

Par Coline ROBERT

Les deux malicieuses donnent vie aux bêtises des personnages créés dans les studios du cinéma d'animation américain. Camille Phelep pianiste au talent reconnu (second prix du concours Chopin à Brest en 2009) qui n'en est pas à son premier spectacle musical au festival d'Avignon, et Sophie Lavallée, comédienne, clown, chanteuse, bruiteuse... véritable couteau suisse ayant développé son oreille musicale en se formant au théâtre Lassaad à Bruxelles, jouent en direct la bande son des dessins animés. Grâce à leurs heures d'improvisation en studio face aux images des vieux cartoons américains, à un travail de bruitage fascinant et à la composition d'une bande son originale, les deux acolytes redonnent vie avec énergie à Félix le Chat, Betty Boop ou encore le plus célèbre d'entre eux Mickey Mousse.

De nombreuses touches humoristiques assaisonnent l'ensemble ponctué de dessins réalisés par Robert Nippoldt et mis en animation par le graphiste Berta Cuso. Ces rajouts permettent de voir les visages des artistes de l'ombre qui ont écrit les premiers chapitres de l'histoire du cinéma d'animation. Une fois n'est pas coutume, les coulisses sont sur scène et le spectacle est tout autant à l'écran que sur les planches. Les images muettes s'éveillent, cette séance espiègle de cinéma historicisée déclenche les rires du public ; un régal pour tous les spectateurs, de ceux qui connurent les projections de cartoon dans les cinémas, aux plus jeunes.

Un historique du dessin animé très rythmé, la magie opère !

...ET LES SPECTATEURS

-Magnifique performance ! 🍷🍷🍷🍷

-Le talent et le charme au service du cartoon 🍷🍷🍷🍷

-Ca cartoon !! 🍷🍷🍷🍷

-Duo original bravo 🍷🍷🍷🍷

-Cartoonesque ! 🍷🍷🍷🍷

-a voir sans reserve 🍷🍷🍷🍷

-Un super moment 🍷🍷🍷🍷

CONTACT

Facebook: Living Cartoon Duet
Instagram : @livingcartoonduet
Mail : livingcartoonduet@gmail.com

DIFFUSION FRANCE

Gommette Productions

Virginie Riche - virginie@gommette-production.com

Lisa Bourgueil - lisa@gommette-production.com

Tel : +33 (0) 9 81 49 92 22

DIFFUSION ALLEMAGNE

Syncopation Society

Mail : florent@syncopation.de