

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.**

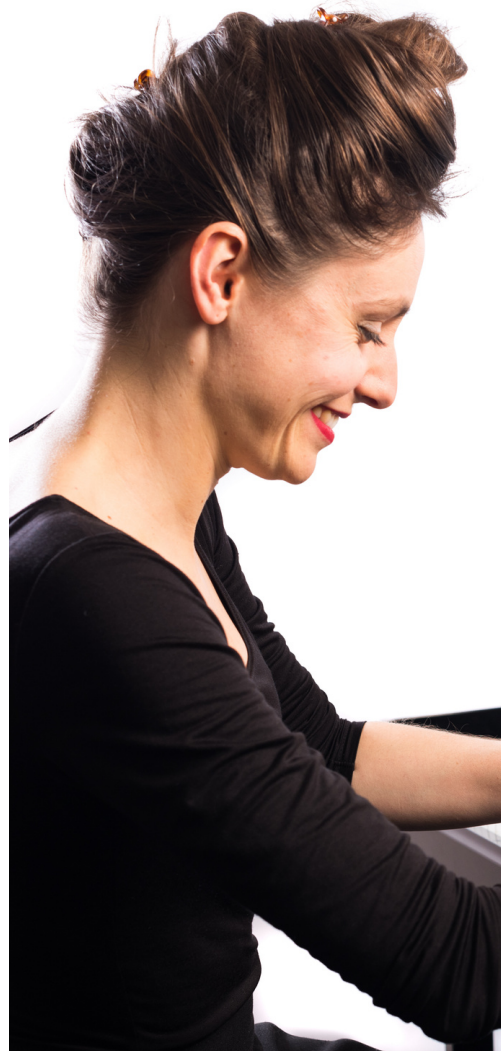
Toute la bande son du cartoon est recréée : **le doublage**, avec un timbre de voix caractéristique pour chaque personnage ; **le bruitage**, effectué avec des objets de récupération tels qu'une râpe à fromage ou des petits instruments comme la guimbarde ou le pandeiro ; et **la musique**, au piano et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

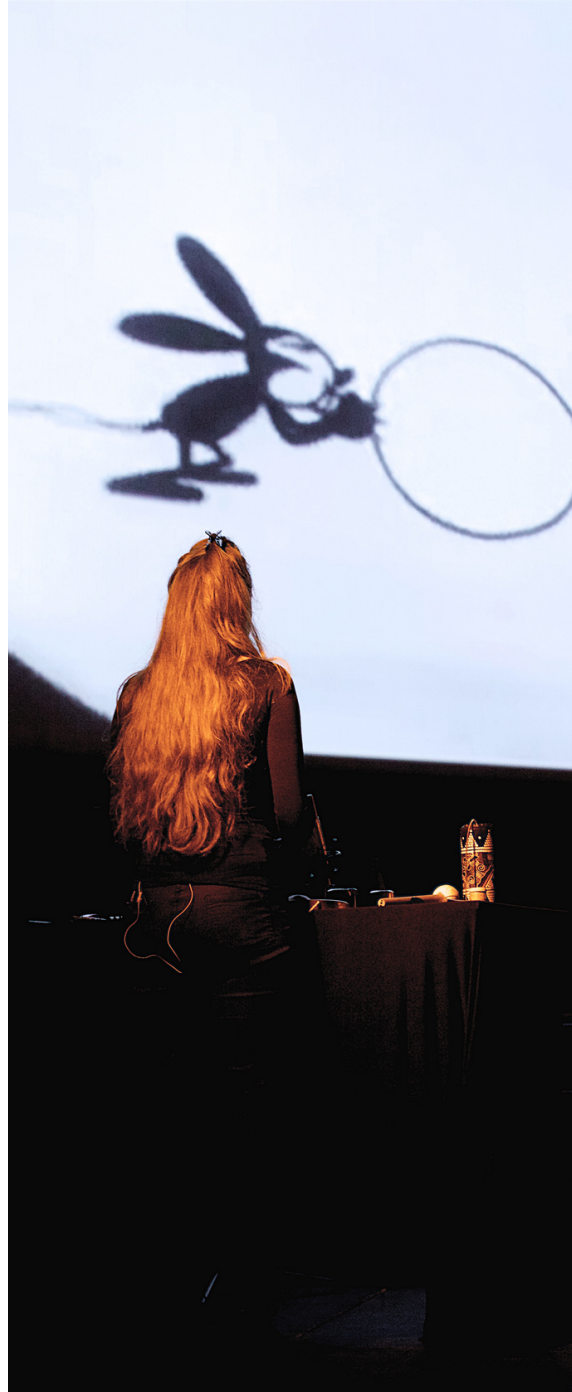
Walt Disney (1927)

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

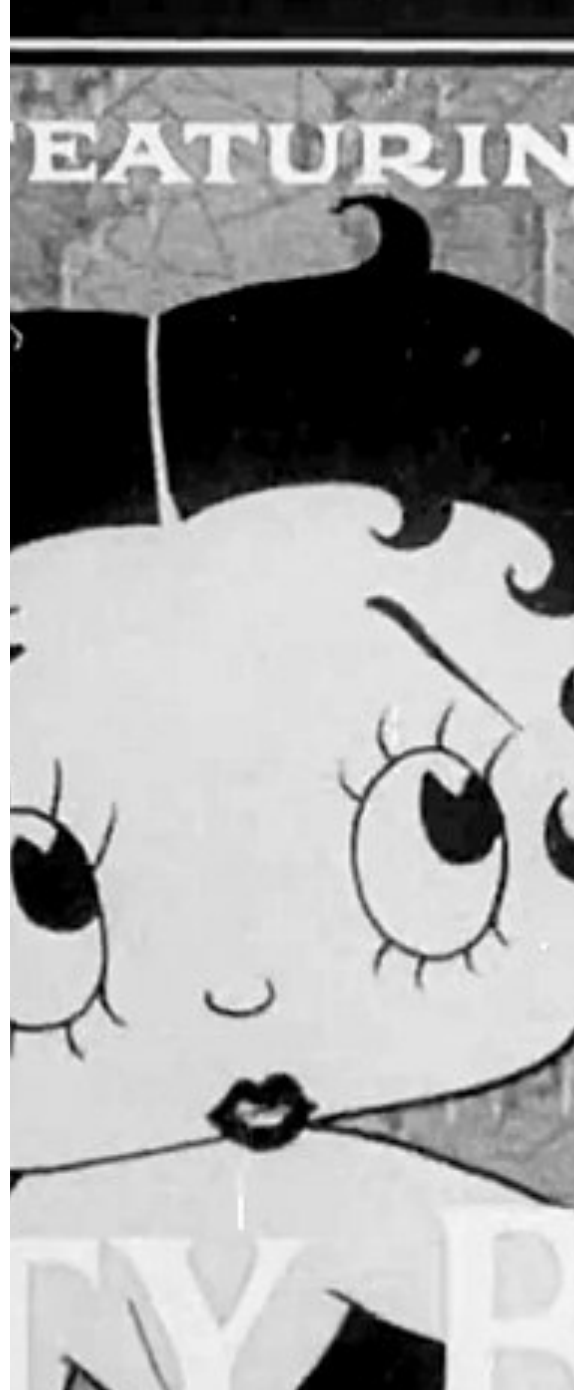
Max Fleisher (1932)

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

Doubleage : 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

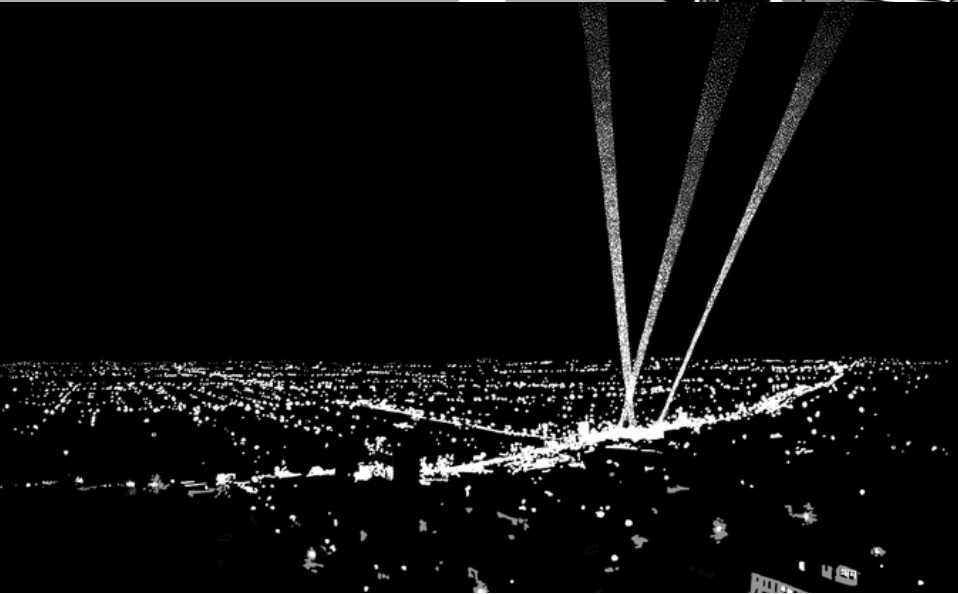

ET ENTRE LES CARTOONS...

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.

CE QU'EN DISENT LA PRESSE...

Le Télégramme

Living Cartoon Duet. Le dessin animé n'a jamais été aussi vrai

Publié le 04 mai 2018

Donner vie aux dessins animés. Les faire sortir de l'écran devant les yeux émerveillés des enfants. C'est le défi qu'ont relevé avec brio Camille Phelep, musicienne, et Sophie Lavallée, comédienne, ce mercredi, à l'espace Sainte-Anne de Lannion, le temps de deux représentations de leur spectacle, Living Cartoon Duet. Pour cela, elles ont bruité, doublé et joué la musique de trois cartoons en live : Walt Disney, Lucky Luke, sans oublier Tex Avery. Des classiques qui marchent toujours.

Plouvorn

Spectacle. 200 auditeurs au cartoon live

L'association Arts et Zik organisait dimanche 11 mars, à l'espace culturel du Plan d'Eau, un ciné-concert live s'intitulant « Living cartoon duet ». La musicienne Camille Phelep et la comédienne Sophie Lavallée étaient rassemblées autour d'un concept : doubler, bruitier et jouer la musique de la bande-son d'un épisode du dessin animé Lucky Luke, « Don Quichotte del Texas ». Ce spectacle, pratiquement unique en Europe, a conquis les 200 spectateurs.

dimanche Ouest-France
11 mars 2018

Landivisiau - Saint-Pol-de-Léon

actualités 23

Ça cartoon, ce dimanche à l'espace culturel

Plouvorn — Deux jeunes artistes proposent de revisiter, à leur manière, l'univers du dessin animé en remettant au goût du jour de vieux films d'animation.

Le rendez-vous

Invitées par l'association locale Arts et Zik, la pianiste Camille Phelep et la comédienne Sophie Lavallée vont présenter leur tout nouveau spectacle de ciné-concert live.

La Lyonnaise Sophie Lavallée, 26 ans, a étudié le théâtre à Bruxelles, en travaillant surtout les mimés et l'expression corporelle. Camille Phelep, 31 ans, a découvert le piano dans sa jeunesse à Mortaix, avant d'enchaîner les conservatoires de Brest, Rennes, Paris et Genève.

C'est lors d'une participation au festival des Arts Franchis, dans le Lot-et-Garonne, que les deux artistes se rencontrent et décident de travailler ensemble. Elles préparent une commande du festival : un ciné-concert, avec pour thème Don Quichotte.

Après recherche, c'est sur un dessin animé de Lucky Luke qu'elles décident de travailler. Bien que séparées par la distance (l'une habite Berlin, l'autre Lyon), elles réussissent à achever cette commande. « On s'est retrouvées régulièrement et on a la chance d'être toutes les deux très rigoureuses dans notre travail », indique Camille.

Mise en avant du bruitage

Sophie a retravaillé les dialogues de ce dessin animé, et assure également les bruitages. « Ils sont créés à partir d'instruments de musique inédits, précise-t-elle. Ce ciné-concert est aussi une mise en avant du travail, trop souvent méconnu, de bruiteur. »

Les deux artistes, ici avec leur producteur et le président de l'association Arts et Zik, espèrent faire un carton ce dimanche.

Camille a, quant à elle, créé la musique. « Mais le piano peut devenir un bruitage comme le bruitage peut devenir une musique », estime-t-elle.

Plouvorn, la commune natale des grands-parents de Camille, est la dernière étape d'une première petite tournée qui les a conduites à Lausanne et en Savoie.

Pour ce spectacle, elles ont égale-

ment retravaillé deux vieux dessins animés : l'un de 1927 et l'autre, un Tex Avery, de 1947. « Lors du dernier concert en Savoie, les enfants se sont bien amusés en découvrant ces vieux films, tout comme les parents avec Lucky Luke, qui fait partie de leur imaginaire », souligne Sophie.

« Ce spectacle est hypermarrant

mais très exigeant. Nous espérons simplement que les spectateurs prendront autant de plaisir à le voir que nous à le réaliser. »

Ce dimanche, à 15 h 30, à l'espace culturel du Plan d'eau. Tarif : 6 €, 3 € pour les moins de 14 ans.

...ET LES SPECTATEURS

-Ca cartoon !!

Un chef d'œuvre, peut-être bien mon coup de cœur du festival d'Avignon. Une performance incroyable des deux comédiennes musiciennes qui bruitent, doublent, illustrent musicalement ces dessins animés parmi les premiers de l'histoire US tout en faisant une rétrospective de l'animation américaine de la fin du 19ème siècle à 1947. On passe allègrement de Walt Disney à Tex Avery et on se laisse entraîner par l'incroyable énergie des deux artistes. Une performance incroyable à tout niveau tant le défi est à la hauteur de la proposition artistique. Et pari réussi, on ne s'ennuie jamais, un spectacle total pour tous les publics et je ne cesse de le recommander à toutes les personnes que je croise.

écrit le 26 juillet

LeVelleur13

Inscrit Il y a 8 ans
28 critiques
2 Utile: [Oui](#) [Non](#)
[Ajouter](#)

-Magnifique performance !

À peine sortis de la salle et je m'empresse de laisser une critique. Avec mon compagnon nous nous sommes régalez, un spectacle vivant et dynamique qui nous fait vivre le début des cartoons. Il mérite d'y avoir beaucoup plus de monde!

écrit le 08 juillet

Carinette27

Inscrite Il y a 3 ans
1 critique
[Ajouter](#)
Utile: [Oui](#) [Non](#)

-Le talent et le charme au service du cartoon

Des débuts de Walt Disney à Tex Avery, ce duo de pianistes/doubleuses/bruiteuses passionnées et de grand talent nous font revivre en direct certaines œuvres du cartoon. Un moment émouvant pour les amoureux de ce style.

écrit le 10 juillet

Byclown

Inscrit Il y a 8 ans
4 critiques
[Ajouter](#)
Utile: [Oui](#) [Non](#)

-Vu en famille en Avignon off 2019

Très bon moment. Humour et poésie. Très belle performance des comédiennes. Bravo !

écrit le 23 juillet

Zecat

Inscrite Il y a 1 an
10 critiques
[Ajouter](#)
Utile: [Oui](#) [Non](#)

-Duo original bravo

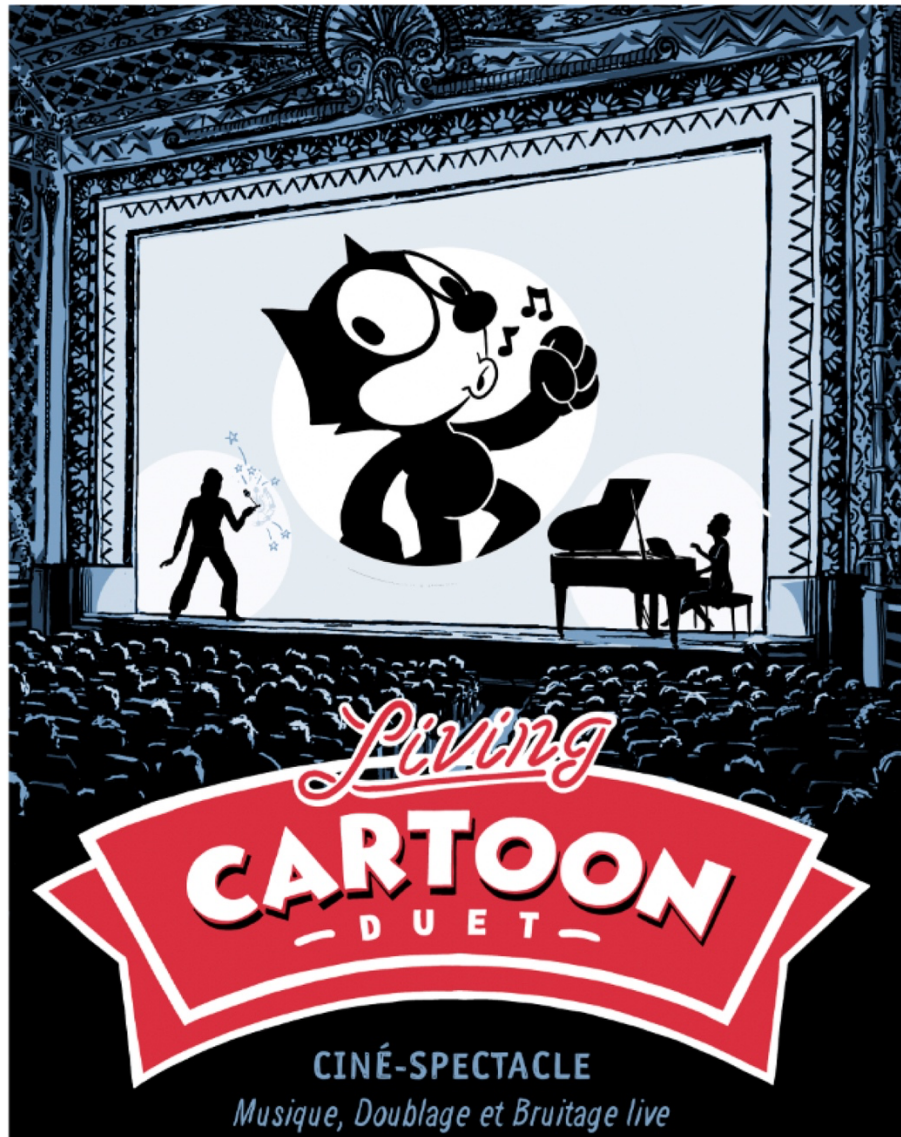
Excellent travail, très belle coordination, belle découverte de dessins originaux, rythme excellent, accessibilité à tous âges (de 5 à 90), bravo incroyable.

écrit le 23 juillet

Lel42

Inscrit Il y a 1 mois
1 critique
[Ajouter](#)
Utile: [Oui](#) [Non](#)

Diffusion

Gommette Production

14 rue de Benon – 17170 Courçon - tel 09 81 49 92 22

Virginie Riche

Lisa Bourgueil

virginie@gommette-production.com

lisa@gommette-production.com

www.gommette-production.com