

ART
ZOYD
STU-
DIOS

Centre
de création
musicale

Mémoires d'éléphant

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE
10 ANS

Épopée autour
de l'histoire de la mine

Musique Kasper T. Toeplitz
Texte Jean-Michel Espitalier
Video Victor Villafagne
Direction de création Monique Hourbette-Vialadieu

Durée 45 min.

Production Art Zoyd Studios
En coréalisation avec La Porte du Hainaut

Concevoir un spectacle musical pour le jeune public est une nécessité – et même un devoir – pour un centre de création musical comme le nôtre. Nous ne pouvons pas nous contenter de produire la musique d'aujourd'hui sans sensibiliser un public jeune à son écoute.

Les questions de transmission et de patrimoine sont au cœur du projet d'Art Zoyd Studios, héritier du groupe Art Zoyd, dissous à la suite du décès de son compositeur Gérard Hourbette en 2018.

Tels les mineurs d'Arenberg qui content leur histoire inlassablement, nous avons, depuis 2018, constitué des archives, remonté des pièces, afin que l'histoire musicale continue de s'écrire au présent, en conscience de sa propre mémoire. Nous avons ainsi développé un volet recherche, transmission et préservation dédié aux musiques électroniques des XXe et XXIe siècles. La similitude avec le territoire du bassin minier est apparue comme une évidence.

Comment ne pas être touché·e par ce mineur qui affirme qu'il parlera de la mine jusqu'à sa mort, et qu'ensuite, quand il ne sera plus là, il faudra continuer, pour que les enfants sachent... Car on ne construit pas sa vie sans mémoire, on ne devient pas adulte sans histoire

Ici, à Arenberg – point de départ du projet – nous sommes face à l'Histoire, face à un patrimoine matériel impressionnant et préservé, mais aussi face aux hommes et aux femmes qui ont fait la Mine : certains mènent des visites et racontent leur passé avec fierté.

Qu'en retiendrons-nous ? Que retiendrons-nous de ces histoires humaines, de ces corps d'hommes et de femmes inscrits dans la grande épopée de la Mine ?

Ce projet est avant tout musical, car la musique demeure notre langage et notre domaine d'expertise.

Dans le spectacle, le texte de **Jean-Michel Espitalier** et la vidéo de **Victor Villafagne** viendront éclairer les sons de **Kasper T. Toeplitz** – compositeur associé à Art Zoyd Studios – d'humanité brute, de matière textuelle et d'images imposantes de monuments fantômes, toujours bien présents, de ce passé si riche.

Et l'Éléphant dans tout ça ?

Il est celui qui sait,

Il est celui qui s'est trompé de chemin

Il est le rapporteur de notre mémoire collective.

Il est celui qui parlera malgré tout, tel l'artiste qu'on ne peut pas museler.

Monique Hourbette-Vialadieu
mai 2025

Direction de création
Monique Hourbette-Vialadieu

Composition musicale
Kasper T. Toeplitz

Texte
Jean-Michel Espitallier

Video
Victor Villafagne

Violoncelles live et électronique
Eugénie Defraigne

Percussions live et électronique
Didier Casamitjana

Voix enregistrées
Jean Michel Espitallier
Fiona Espitallier-Dick

Réalisation en Informatique
Musicale
Oudom Southammavong

Lumières
Sophie Lepoutre

Régie générale et son
Dayvinn Simon

Lieu de mémoire classé par l'Unesco et pont vers le futur avec sa pépinière dédiée à l'image, le site de Wallers-Arenberg est le héros d'un spectacle aux airs de reportage réalisé avec le pays et ses habitants. Un émouvant voyage musical, poétique et documentaire né sous la protection bienveillante d'un éléphant !

CRÉATION LE 27 FÉVRIER 2026
À ARENBERG CRÉATIVE MINE

19, 20, 21 MARS 2026
AU PHÉNIX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCIENNES

DISPONIBLE EN TOURNÉE SAISON 26/27

*J'ai vu la fosse Réussite, la fosse Napoléon, la fosse Sabatier,
la fosse Renard.*

J'ai vu l'avaleresse du Moulin.

Je sais la silicose, et la pneumoconiose du houilleur.

*J'ai entendu Marco Polo raconter les Chinois et leurs étranges
feux de pierres noires. (...)*

*J'ai vu les 100 millions de tonnes de charbon pour les
locomotives.*

*Je suis entré dans la salle de pendus, la chambre chaude, le
lavabo.*

*J'ai visité la pâture de Jeanne Colard à Fresnes-sur-Escaut où,
en 1720, est creusée la première fosse. (...)*

Jean-Michel Espitallier

extrait de « Mémoires d'Éléphant »

© Victor Villafagne

À PROPOS du spectacle

D'une durée de **45 minutes**, le projet prend la forme d'un **ciné-concert** des temps modernes.

Un écran central sert de support à la projection de **l'œuvre vidéo de Victor Villafagne**, mêlant images d'un **site minier** et de fragments de **paysages du Nord**, entrecoupées de **témoignages** de personnes ayant vécu au plus près de l'univers de **la Mine**, et de plans de **l'Éléphant**.

Le **texte de Jean-Michel Espitallier**, intégré à l'image, est porté par la voix de l'auteur lui-même et de la comédienne **Fiona Espitallier-Dick**.

Tous deux content **l'épopée fantastique du charbon** et de celles et ceux qui l'ont faite, entrecoupée de voix d'aujourd'hui : celles d'ancien·ne·s acteurs et actrices de cette histoire, celles d'enfants qui répètent inlassablement une petite comptine tenant en une minuscule phrase : **« L'ÉLÉPHANT DE LA MÉMOIRE, LA MÉMOIRE DE L'ÉLÉPHANT »**.

Un **éléphant géant** en résine repose sur le site d'Arenberg : **c'est l'Éléphant de la Mémoire**, construit par le **Département du Nord** à l'occasion du **bicentenaire de la Révolution française**.

Personnage improbable, perdu et abandonné sur

le site, cet éléphant inattendu devient symbole.

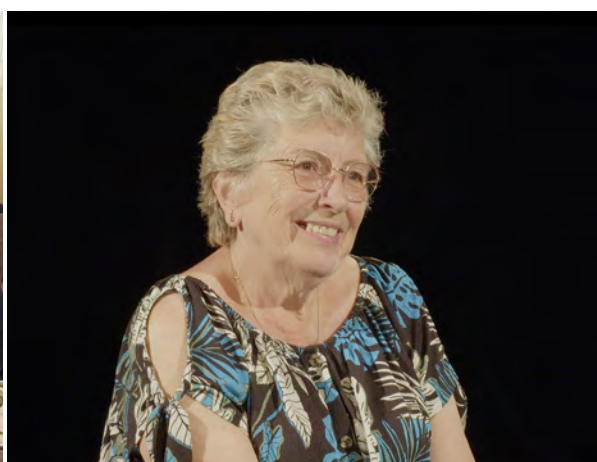
Symbole de la mémoire – celle qui a tout vu, il est aussi une figure protectrice, incarnée par sa force tranquille, sa sagesse, et sa présence paternelle qui veille en silence.

La musique de Kasper T. Toeplitz invite à imaginer le contraste entre le calme d'aujourd'hui, avec un site bercé par le chant des oiseaux, et le tumulte sonore qui y régnait autrefois.

Composée pour **instruments acoustiques, électriques et sons générés par l'ordinateur**, elle est interprétée en live par deux musicien·ne·s : **Didier Casamijana** (percussions) et **Eugénie Defraigne** (violoncelles).

Ce spectacle s'est construit avec les habitant·e·s du site minier d'Arenberg, qui viennent témoigner, perturber et nourrir les différentes écritures.

À mi-chemin entre le conte et le reportage, ce concert invite les enfants et le public familial à découvrir le spectacle vivant dans toutes ses dimensions : poétique, visuelle et musicale. Il vise à transmettre des mémoires individuelles et collectives qui façonnent notre **Histoire commune**. Rappelons que le **Bassin Minier** est aujourd'hui classé au **Patrimoine mondial de l'UNESCO**.

Henri Slodecki, Edmond Pruzack et Marc Foulon, Marine Jarosz, Philippe Nowacki, Marine Jarosz et Henri Slodecki, Hermeline Boutelier - © Victor Villafagne

Comment parler de la mine, aujourd'hui ? Comment en parler différemment ? Comment la « faire parler » ? En partant de témoignages et de paroles d'anciens mineurs mais aussi en utilisant de nombreux documents liés à la grande ou à la petite histoire – manuels scolaires, ouvrages techniques, livres d'histoire, documentaires divers –, Jean-Michel Espitalier dresse un tableau panoramique, une mosaïque ludique, joueuse, émouvante constituée de dizaines de petites scènes, zooms, minuscules récits, inventaires, traces, indices, etc., comme autant de souvenirs de l'éléphant qui, à quelques pas du site minier de Wallers-Arenberg, semble avoir tout enregistré d'une époque, d'un univers, d'une mythologie, d'un faisceau de légendes. L'auteur explore, dans les plis les plus intimes de son histoire, l'identité et la mémoire de cette région au destin si fortement lié au devenir de la production du charbon, qui est en réalité mémoire collective. Ses textes, en tissages, rythmes, échos, répons avec le son, la musique, les images, dressent un portrait insolite et vivant de cette épopée – heurs et malheurs –, comme le grand chant choral d'une histoire universelle.

Jean-Michel Espitalier

J'ai vu les trains de berlines, les lampes à flamme et j'ai vu le grisoumètre portatif.

J'ai vu les 45 410 marteaux piqueurs et j'ai porté les 10 kg de la perforatrice légère à main.

J'ai vu les 7 000 Nord-Africains et les 50 000 Polonais.

(...)

J'ai vu la fosse Neuve Machine, la fosse La Pensée, la fosse La Renaissance, la fosse Notre-Dame, et la fosse Lemay, la fosse Dutemple.

J'ai entendu les 1 099 morts du coup de poussière de Courrières le 10 mars 1906, (...)

et les 42 morts du coup de grisou de la fosse 3-3bis de Liévin le 27 décembre 1974.

J'ai vu sortir 1 295 millions de tonnes de houille et 226 millions de tonnes de lignite.

J'ai vu Newcastle et Liège au Xe siècle. Et je me souviens de Carmaux en 1250, de Saint-Étienne en 1321, et de « la bataille du charbon ».

(...)

Jean-Michel Espitallier
extrait de «Mémoires d'Éléphant»

À PROPOS de la musique

La musique composée pour le spectacle Mémoires d'Éléphant n'a pas vocation à être autonome, à être une musique de concert. Sa fonction première est de s'entrelacer avec les deux autres composants du spectacle : l'image vidéo et les textes.

Agir ou être pensé de concert avec d'autres disciplines, ne signifie ni les suivre, ni les paraphraser, mais plutôt parler du même sujet dans une autre langue, avec une grammaire propre à la musique : pas d'effets dramatisants sur l'image, ni d'accents sonores sur ce qui est vu à l'écran, mais un développement fondé sur la seule musicalité du sonore.

Dans le rapport au texte, la même logique s'applique : loin de la mise en musique d'un texte, texte et musique suivent des chemins séparés, parfois parallèles. Tous deux partagent l'espace sonore mais demeurent deux matières distinctes.

La musique aura sa propre temporalité, son développement autonome, en contrepoint avec

ceux de l'image et du texte. Une différence essentielle distingue la musique des autres mediums du spectacle ; contrairement à la vidéo et au texte, fixés sur support, la musique sera jouée en direct. Cette dimension « live » induit une variabilité inhérente : les partitions des violoncelles (acoustique et électrique) et des percussions (acoustiques et électroniques) pourront légèrement varier d'une représentation à l'autre.

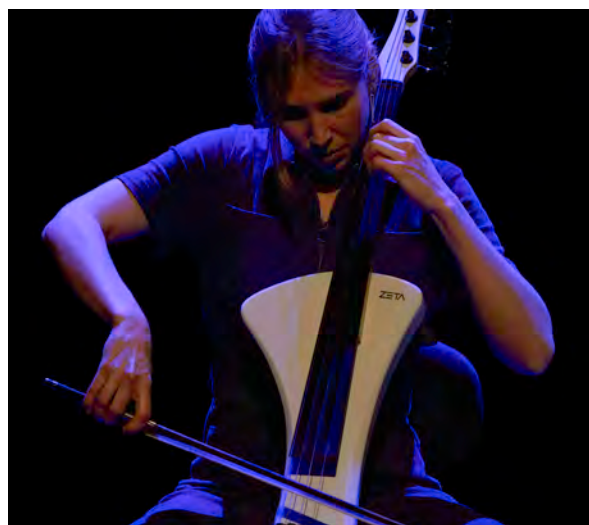
La partie électronique reposera sur un processus informatique génératif, produisant à chaque fois un résultat différent, bien que semblable, basé sur le même cadre.

Je composerai pour Mémoires d'Éléphant un ensemble de courts « chapitres » musicaux. Cela s'écarte de ma méthode habituelle – fondée sur de longues plages sonores – mais répond à la dynamique du spectacle pensé pour un jeune public.

Kasper T. Toeplitz
mai 2025

Didier Casamitjana © Art Zoyd Studios

Eugénie Defraigne © Art Zoyd Studios

QUELQUES PHOTOS DU TOURNAGE

Victor Villafagne - vidéaste ©Art Zoyd Studios

Victor Villafagne - vidéaste ©Art Zoyd Studios

détail de chevalement

©Victor Villafagne

©Victor Villafagne

Victor Villafagne - vidéaste ©Art Zoyd Studios

Victor Villafagne - vidéaste ©Art Zoyd Studios

©Victor Villafagne

À PROPOS de la vidéo

Le tournage s'est déroulé sur le site de Wallers-Arenberg, devenu aujourd'hui Arenberg Creative Mine. Les prises de vue des différentes zones du site mobilisent une large palette de techniques : drone FPV, caméras stabilisées, scanner vidéo 3D...

Ce dispositif permet de créer un langage visuel multiple, à l'image des strates temporelles qui traversent le projet. Des images d'archives de l'activité minière se mêlent avec des images de fêtes, et l'intelligence artificielle est utilisée pour animer et interpréter ces images.

L'Éléphant de la Mémoire, structure emblématique du site, devient le cœur symbolique et narratif du film. Il agit comme une capsule temporelle : on y entre pour plonger dans le passé, descendre dans les galeries minières, et on en ressort dans un présent où se mêlent témoignages et gestes réactivés du travail d'autrefois.

On suit, sous l'œil protecteur de l'Éléphant de la Mémoire, un jeune homme descendant de la vague d'immigration polonaise des années 30, explorant le territoire de son enfance et rendant visite à son vieil ami l'Éléphant. Ce personnage traverse le site, explore les galeries abandonnées, transformant le lieu en terrain de jeu poétique et sonore.

Le film se construit ainsi à travers un assemblage de lignes temporelles et narratives complémentaires : l'exploration souterraine et l'immersion fluide dans

les galeries procurent une sensation de flottement ; le survol et le parcours du site révèlent la structure architecturale et ses lignes de fuite ; les entretiens avec des porteurs de mémoire et les archives orales s'entrelacent aux reconstitutions de gestes du travail — rechargement des lampes à carbure, manipulation de machines, scènes avec des canaris, fusion du métal... autant d'actes minutieux qui convoquent le corps et les savoir-faire oubliés. Les plans de l'éléphant, fil rouge visuel et narratif, deviennent quant à eux un point d'entrée et de sortie entre les époques.

Ces temporalités s'entrelacent à travers des variations de rythme : lenteur hypnotique de l'exploration souterraine, gestes précis des mains à l'œuvre, vitesse fulgurante des drones en surface. Le film explore différentes échelles – de la matière brute (charbon, pierre, métal) filmée en macro, aux vastes espaces des galeries, jusqu'aux individus, passeurs de mémoire et d'histoires.

En entrant dans l'éléphant, on descend dans le passé. En en sortant, on revient dans un présent habité par les fantômes d'ouvriers, rejoints par un enfant du futur. Le film joue de ces allers-retours pour créer une matière vivante, entre documentaire, archive et poésie...

Victor Villafagne, mai 2025

Biographies

ART ZOYD STUDIOS

Basé à Valenciennes, Art Zoyd Studios est un centre de création musicale. À travers ses résidences d'artistes, le centre accompagne la conception et la production d'œuvres musicales nouvelles, tout en œuvrant pour leur diffusion et le développement de la recherche musicale. La pratique de nouveaux instruments, la découverte de nouvelles formes musicales, la création, l'écoute et l'exploration sonore sont l'essence de la structure. Le centre participe activement à la transmission et à la valorisation des œuvres électroacoustiques. Fondé en 1999 par Gérard Hourbette et Monique Hourbette Vialadieu, le Centre porte le nom du groupe (Art Zoyd) dont il est issu et avec qui il a cohabité jusqu'en 2018. Il est dirigé aujourd'hui par Monique Hourbette Vialadieu et a intégré dans son équipe Kasper T. Toeplitz comme compositeur associé depuis 2019.

> artzoydstudios.com

KASPER T. TOEPLITZ – COMPOSITEUR

Compositeur et musicien (basse électrique, ordinateur), Kasper T Toeplitz explore les frontières entre musique académique, électronique et noise. Il collabore autant avec les institutions d'État (GMEM, GRM, Ircam, Radio France) qu'avec des artistes inclassables comme Eliane Radigue ou Phill Niblock. Sa musique accompagne régulièrement la danse contemporaine et est jouée à l'international. Depuis 2019, il est compositeur associé à Art Zoyd Studios. Il y a mené de nombreux projets depuis les années 2000, dont Metropolis, Armageddon ou Phase V.

> www.sleazeart.com

JEAN-MICHEL ESPITALIER – AUTEUR

Écrivain inclassable, Jean-Michel Espitalier est l'auteur d'une vingtaine de livres mêlant poésie, fiction et musique. Parmi ses derniers titres : Cow-Boy, Tueurs (Grand Prix de poésie 2023) et Du rock, du punk, de la pop et du reste. Il est aussi l'auteur de deux ouvrages de référence sur la poésie contemporaine (Pièces détachées, Caisse à outils). Cofondateur de la revue Java, il mène divers projets multimédias, notamment comme batteur. Il a réalisé plusieurs créations radiophoniques pour France Culture, Arte Radio ou Radio Nova.

VICTOR VILLAFAGNE – VIDÉASTE

Victor Villafagne est un artiste plasticien dont les sculptures sonores explorent les forces, les énergies et les perceptions psychoacoustiques. Diplômé du Fresnoy en 2023, il a présenté ses œuvres dans de nombreux lieux en France et à l'international. Il conçoit des sculptures-instruments interactives et collabore régulièrement avec d'autres artistes. Son travail mêle arts plastiques, son et performance, avec une attention particulière aux biais cognitifs et à l'expérience sensorielle.

> victorvillafagne.com

DIDIER CASAMITJANA – PERCUSSIONNISTE

Percussionniste de formation classique et contemporaine, Didier Casamitjana participe à des projets mêlant arts scéniques, danse, théâtre et musique contemporaine. Depuis 1989, il collabore avec le compositeur Kasper T Toeplitz. Il a pris part à plusieurs projets du groupe Art Zoyd avant de s'impliquer activement au sein d'Art Zoyd Studios, où il mène des actions pédagogiques depuis 2018. Co-fondateur du collectif bruxellois Wooshing Machine, il développe également un projet de sonothérapie centré sur les Gongs.

EUGÉNIE DEFRAIGNE – VIOLONCELLISTE

Eugénie Defraigne est une violoncelliste belge au parcours classique, ouverte à de nombreux horizons artistiques. Elle se passionne pour la musique de chambre et contemporaine, notamment au sein de Trio o3, Musiques Nouvelles et Nemø ensemble. Son travail s'étend aux arts vivants comme le théâtre, le cirque et la marionnette, mêlant improvisation, arrangements et création. Elle collabore également avec la scène pop, folk et alternative belge, aux côtés d'artistes comme Loïc Nottet et Léo Nocta. Curieuse et polyvalente, Eugénie explore les ponts entre les genres et les disciplines.

Infos pratiques

CONDITIONS TECHNIQUES

Équipe en tournée : 4 personnes

Temps de montage et démontage : 4 heures (et prémontage lumière)

Jauge maximale : 250 spectateurs

LE SPECTACLE NÉCESSITE

écran, vidéoprojecteur, sonorisation stéréo ou 4 points.

Certains éléments peuvent être fournis par Art Zoyd Studios selon l'équipement de la salle.

CONTACT DIFFUSION ET PRODUCTION

Monique Hourbette-Vialadieu, Directrice Art Zoyd Studios

artzoyd@wanadoo.fr

+33 (0)6 10 80 68 60

CONTACT ADMINISTRATION

Floriane Legal, Administratrice Art Zoyd Studios

fl.artzoyd@orange.fr

+33 (0)06 68 05 79 36

CONTACT COMMUNICATION

Léna Hot, Attachée à l'information et aux relations avec les publics

lhartzoyd@orange.fr

+33 (0)7 70 17 87 74

MÉMOIRES D'ÉLÉPHANT

Production Art Zoyd Studios

Coproduction La Porte du Hainaut

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, Valenciennes Métropole, Ville de Valenciennes

Avec l'aide d'Arenberg Creative Mine

Avec la participation de Marine Jarosz, Hermeline Boutelier, Henri Slodecki, Philippe Nowacki, Edmond Pruzack, Marc Foulon, ainsi que de l'École Le Bosquet d'Arenberg et des élèves des classes de CE1, CE2 et CM2

