

JONGLERIE ET JONGLAGES

UN ART EN MOUVEMENTS

TOUT LE MONDE SAIT CE QU'EST LA JONGLERIE... OU LE JONGLAGE.
AU FAIT, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

LES DOCUMENTS RARES RASSEMBLÉS DANS CETTE EXPOSITION TÉMOIGNENT DE
L'INVENTIVITÉ DES JONGLEURS, DE LA RICHESSE DE LEUR ART MILLÉNAIRE
ET DES FORMIDABLES ÉVOLUTIONS DE LA JONGLERIE CONTEMPORAINE.

PARTENAIRES

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement Karl-Heinz Ziethen, Erik Aberg, David Cain, Dominique Denis et Renaud Gras pour leurs recherches en histoire de la jonglerie et les associations européenne et française de jonglerie pour leur soutien.

Les documents rassemblés ici proviennent de sources diverses dont la liste est disponible sur le site internet. Malgré le soin apporté à cette question, si vous pensez posséder les droits sur une image, nous vous saurons gré de nous contacter.

PLUS D'INFOS

Conception et rédaction : Olivier Caignart. Jongleur et historien de la jonglerie. Sur scène, il rend hommage aux grands jongleurs du passé.

Plus d'informations sur son travail : www.gentlemanjongleur.com

Conception graphique : Emmanuel Perez

www.jonglerieetjonglages.fr

LA JONGLERIE DANS LE MONDE ET DANS L'HISTOIRE

UN ART UNIVERSEL

Depuis plus de 4000 ans, hommes et femmes pratiquent la jonglerie partout dans le monde. Considérée comme un loisir pendant l'Antiquité, elle devient en Occident et en Chine source de spectacle dès 200 av. J.-C. Au Japon, dans les îles Tonga et chez les Aztèques, jongler est une cérémonie pour célébrer le monde et les dieux. On jongle avec des objets qui représentent le soleil, les yeux des morts ou qui symbolisent la santé et la prospérité.

À partir du XVIIIe siècle avec l'invention du cirque, les jongleurs se spécialisent, deviennent jongleur de force, comique ou encore gentleman et leur art se développe grandement.

La jonglerie est actuellement en plein essor partout dans le monde. On parle même de « la jogle » pour désigner l'ensemble des phénomènes rattachés à la jonglerie et au jonglage. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car que cela soit dans les écoles de cirque, les clubs ou sur internet, il n'a jamais été aussi simple d'apprendre à jongler.

Les légendes de la jonglerie

En 200 av. J.-C., **Xenophon** décrit un banquet en Grèce avec une jongleuse à 12 anneaux!

En 200 av. J.-C., en Chine, **Xi Yiliao** gagna une bataille en jonglant à 9 balles!

Le héros irlandais **Cuchulainn** pouvait jongler avec 9 pommes, son épée et son bouclier.

On raconte que **Tulchinne**, un autre héros irlandais, jonglait avec neuf épées, neuf boucliers d'argent et neuf pommes d'or.

Lan Zi, Chine, 500 av. J.-C., fut récompensé par l'empereur pour avoir jonglé avec sept épées sur des échasses.

Barnabé, le jongleur de Notre Dame, pouvait, en équilibre sur les mains, jongler avec 6 boules de cuivre, avec ses pieds. Il pouvait aussi jongler avec 12 couteaux.

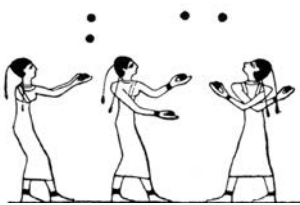
Cité dans le Talmud, **Rabbi Shimon ben Gamliel** (10 av. J.-C. -70) jonglait facilement avec huit torches.

Le saviez-vous?

Le mot jongler vient du latin « jocular », qui signifie « dire des plaisanteries ». En Tongien, on dit « Hiko », en espagnol, jongleur se dit « Malabarista ». En Japonais, l'art de jongler est nommé « Edo-Daikagura ».

EGYPTE

2000 av. J.-C., tombeau de Beni-Hassan. Jongleuses aux balles — Gravure. Plus ancienne représentation de jonglerie au monde.

MÉSOPOTAMIE

VIe siècle. Antipodiste — Poterie

CHINE

200 av. J.-C. - 200 apr. J.-C., dynastie Han, Province de Sichuan. Jongleur de balles et couteaux — Pierre taillée détaillant les « Cent Jeux »

CHINE

XIe siècle, dynastie Ming. Lan Zi jonglant avec 7 épées — Gravure sur bois

CHINE

XVIIe siècle, dynastie Qing. Jongleur d'assiettes et de diabolo — Peinture

CAMBODGE

Xe siècle. Antipodiste — Gravure

JAPON

1850. Edo-Daikagura, « jongleur aux bâtons » — Dessin

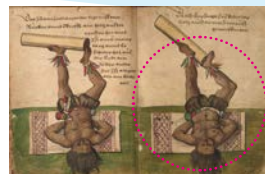
TONGA

1793. Femmes de l'île de Vava'u, danses et jeux, incluant le hiko (jonglerie) — Dessin

AZTÈQUE

1528. Antipodiste — Dessin

FRANCE

Début du XIe siècle, France. Jongleur avec musicien — Dessin

L'HISTOIRE DES OBJETS DE LA JONGLERIE

MASSUES

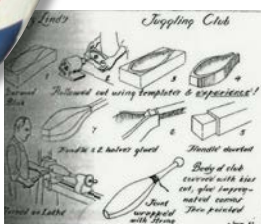
Les massues sont avec les balles, l'emblème du jongleur. Loin de provenir des quilles de bowling, elles ne sont apparues qu'à la fin du XIXe siècle.

En 1885, Dewitt Cook est le premier à utiliser les joris, massues de musculation indiennes comme instrument de jonglerie. En 1895 avec Edward Van Wyck, apparaissent les premiers fabricants de massues destinées à être jonglées. Parmi les matériaux utilisés figurent entre autres le bois, le métal, le liège, la fibre de verre, le plastique, le cuir, la laine et le papier maché.

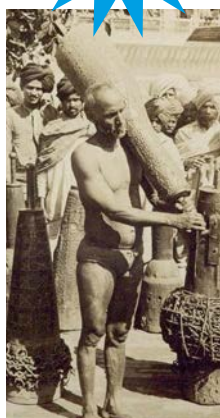
Massue Lind, 1920

Schéma de fabrication d'une massue Lind, 1920

D'abord pleines et très lourdes, les massues ont été tour à tour creusées, décomposées, moulées en une pièce, en plusieurs, épurées jusqu'au squelette, à manche court ou long, fines ou énormes, trouées, concaves, convexes, plates, hexagonales, enflammées, lumineuses (déjà en 1912!) et programmables. Loin d'avoir tout exploré, les jongleurs et fabricants trouvent encore aujourd'hui de nouvelles formes et idées.

L'ANCÊTRE DE LA MASSUE!

Jori, massue traditionnelle indienne, 1903

Massues Van Wyck, 1895

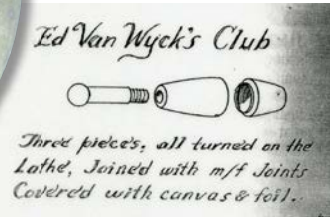

Schéma d'assemblage d'une massue Van Wyck, 1895

Massue Dube, plastique, moulée en une seule pièce, États-Unis, 1976

Premières « fatheads » de Renegade, ayant appartenu à Jay Gilligan, 1991

Daniel Ledel et Dominik Harant, massues programmables Aerotech, 2012

Balles en faïence et papier, Égypte, date inconnue

Balles lumineuses, Play

Balles acryliques, Play

PREMIÈRES BALLES EN CAOUTCHOUC POUR LES JONGLEURS

Balles à grain, Play

Premières balles en caoutchouc, Floyd Bros, États-Unis, 1945

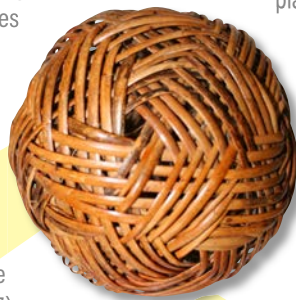
De nombreuses tailles existent, balles de scène Play

BALLES

Les balles sont l'objet de jonglerie le plus répandu dans le monde. Les balles existent dans la nature et peuvent être fabriquées facilement.

Dans l'Antiquité et jusqu'au XXe siècle, les jongleurs utilisent des pierres, des fruits, des noix, des pommes, des oranges, etc., et fabriquent leurs balles en billes de bois, avec de l'osier en Indonésie, ou à base d'argile, de papier en Égypte ancienne, de fil en Chine et au Japon, ou de cuir en Europe, voire même en verre dès le 1er siècle comme le clame le Romain Tagatus Ursus (54-117).

Balle tressée en osier, Laos, XXe siècle

De fabrication grossière, ces balles ne sont pas dignes d'un jongleur. Même débutant!

Avec la découverte du caoutchouc et du plastique, de nouvelles balles apparaissent, se multiplient et sont produites en masse. À présent, toutes les couleurs et tailles sont disponibles. Balles creuses, à grain, de scène, avec du silicone liquide, lumineuses, rebondissantes ou non et même télécommandées, les jongleurs n'ont que l'embaras du choix.

DIABOLOS

On trouve des traces du diablo il y a 2000 ans dans la Grèce antique et en Chine, mais on ne sait pas quelle est son origine.

De tout temps très populaire en Chine, il devient une véritable mode sous le nom de « jeu du diable » au début du XIXe siècle en France et en Angleterre. Un diablo est à l'époque en bois, avec de temps en temps des parties en métal. Au début du XXe siècle, Gustave Philippart réinvente le diablo en le modernisant et Charles Fry lui donne son nom actuel. La folie reprend en Europe et Mac Sovereign est le roi du diablo sur scène.

Diablo siffleur chinois, en bois

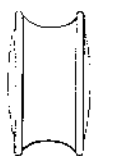
En 1950 avec l'arrivée du caoutchouc, le diablo ne casse plus et est formé de deux coupes souples montées sur un axe métallique. C'est à l'époque un jeu pour les enfants un peu désuet. Ce n'est que dans les années 1980 que le diablo réapparaît sur scène dans les cirques. Depuis, le niveau technique explose et il devient normal de voir des jongleurs avec 3 diabolos simultanément.

Jeu du diable, 1903

Rhombos, bois, Grèce antique

Le diabolus, caoutchouc, années 60

Taibolo, Diabolo Gong-Qun, 2016

Le diable, bois, début du XXe Siècle

Diablo - LED, 2011

ANNEAUX

Jenny Jaeger (Russie), 1929

Les anneaux de jonglerie actuels ne sont apparus qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cette date, on jongle avec des assiettes, ou des cerceaux. Les assiettes sont d'abord en porcelaine, puis en bois, voire en papier maché. Les cerceaux sont dérivés des jantes de vélo et sont roulés au sol ou jetés en l'air. La première trace officielle est un livre de 1904, « The Art of Modern Juggling » par Anglo. Il faut attendre les années 80 pour apparaissent les premiers anneaux en plastique.

BOÎTES À CIGARES

Les premières boîtes à cigares ont été jonglées au début des années 1900 par Jim Harrigan avec un personnage de clochard qui jouait avec des boîtes à cigares (vides évidemment). Mais la technique des boîtes à cigares provient du XVIIe siècle au Japon où l'on utilisait des blocs de bois. C'est l'objet qui a le moins évolué depuis son invention. Particulièrement populaire parmi les jongleurs japonais, les boîtes à cigares sont en plein essor.

King Repp (Allemagne), 1920

BÂTON DU DIABLE

L'origine du bâton du diable est incertaine. Le nom néanmoins, à l'origine chinois et signifiant bâton fleur, provient des missionnaires occidentaux qui pensaient que le bâton du diable était forcément un bâton magique, voire possédé. Karl Rappo est le premier artiste européen connu au bâton du diable. Objet peu connu par le grand public, de grands jongleurs l'ont pourtant pratiqué comme Rastelli.

Carl Rappo (Allemagne), 1828

LA JONGLERIE CONTEMPORAINE

UN ART EN MOUVEMENTS

La jonglerie actuelle est multiple. Longtemps cantonnés aux cirques et aux cabarets, les jongleurs investissent maintenant les théâtres et proposent de nouvelles approches de leur art.

Depuis 40 ans, leurs recherches portent sur les objets, leurs formes, leur nombre, les relations des jongleurs à leur corps, à une dramaturgie, à la danse, la remise en cause des notions de répétitions et de

cycles des figures, ainsi qu'à la mise en scène des trajectoires dans l'espace.

Nous proposons ici un panorama des jongleurs précurseurs de l'extraordinaire évolution de la jonglerie mis en rapport avec des jongleurs qu'ils ont inspirés.

Alors? Dit-on jonglerie ou jonglage?

Les deux termes coexistent en français et leurs sens ne sont pas absolument définis. Le français est d'ailleurs la seule langue qui possède plusieurs termes pour cet art. L'auteur de cette exposition retient quant à lui les définitions suivantes :

• **JONGLERIE** = technique du jongleur.

• **JONGLAGES** = manières de jongler.

Plus précisément tout le monde pratique la jonglerie, et chacun possède un jonglage qui lui est propre.

LES PRÉCURSEURS

Avant 2000

AirJazz (États-Unis). Entre 1982 et 1991, Airjazz, groupe américain composé de trois jongleurs, mélangea avec succès jonglerie, danse, humour et influences théâtrales pour créer une nouvelle référence en jonglerie. Cette approche épurée est un véritable souffle d'air frais à une époque où la jonglerie souffre d'une image désuète et figée.

© Photo : Steve Olshansky

Michael Moschen (États-Unis). Michael Moschen est un artiste visionnaire dont les créations ont bouleversé le monde du spectacle dans les années 90. Célèbre notamment pour sa participation dans le film « Labyrinth » où il joue les mains de David Bowie, Michael Moschen est l'inventeur de la jonglerie de « contact », de la balle acrylique transparente et de pièces de référence comme le triangle avec les balles rebond.

Jérôme Thomas (France). Jérôme Thomas a fait reconnaître au niveau institutionnel le jonglage comme un art à part entière. Fortement inspiré de la danse, le jonglage qu'il développe, « le jonglage cubique », dessine dans l'espace une grille de repères pour le jongleur et ses objets. De nombreuses créations font sensation et ouvrent les portes des théâtres au jonglage. Les voies de recherche empruntées, par leurs mises en scène des trajectoires, du travail, des corps, et les collaborations musicales font des spectacles de la Compagnie Jérôme Thomas des pièces de jonglerie comme il n'en existait pas. En 2016, Jérôme Thomas et Martin Palisse collaborent pour une nouvelle création de groupe intitulée HIP 127.

© Photo : Christophe Reynaud de Lage

Gandini Juggling (Royaume-Uni). Fondé par Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala en 1992 et basé en Angleterre, Gandini Juggling a composé plus de 30 spectacles, et joué plus de 5000 fois à travers le monde, preuve s'il en est de la diversité et la qualité de leurs propositions. Leurs pièces s'adressent à tous, pour 1 ou 20 jongleurs, et mettent en avant les relations chorégraphiques des trajectoires des corps et des objets. Leur plus grand succès, Smashed, premier blockbuster de la jonglerie, est inspiré du travail de la chorégraphe Pina Bausch. Les Gandinis ont formé à eux seuls une génération entière d'artistes en les incorporant à leurs créations et par l'intermédiaire de nombreux stages.

LES DESCENDANTS

Après 2000

Stefan Sing (Allemagne). « Quand la jonglerie devient un langage ». Jongleur aux balles, volubile pourtant sans paroles, Stefan Sing travaille seul et en duo, avec sa compagne Cristiana Casadio, danseuse classique. Les lancers d'une variété impressionnante qu'il maîtrise sont autant de sons, de voyelles, de consonnes et de syllabes qu'il combine à sa guise et lui permettent de dépasser le concept de « figures ».

© Photo : Toofan Hashem

Le Collectif Petit Travers (France). En bientôt 15 ans, le Collectif Petit Travers, codirigé par Julien Clément et Nicolas Mathis, a créé sept pièces basées sur une nouvelle forme de jonglage collectif, rythmique et chorégraphique. Ce jonglage traite graphiquement et rythmiquement des séries de trajectoires de balles reliant des corps plus ou moins incarnés ou dépersonnalisés, travaillant ainsi sur la notion transversale de présence au plateau. Au travers de grandes compositions balayant des registres larges allant de l'abstraction plastique contemporaine au burlesque teinté de magie, ce nouveau langage tisse des liens étroits avec les notions de composition et de durée, permettant ainsi au jonglage de dialoguer avec la danse, la musique ou le cinéma.

Feeding the Fish (Angleterre). Feeding the Fish est un groupe fondé en 1996 spécialisé dans la création de matériels lumineux dédiés. Dans un premier temps, ils développent leurs massues programmables, puis en 2006 inventent et déposent le brevet pour les Pixel-Pois®, des bâtons programmables permettant d'afficher des logos et des images grâce à la persistance rétinienne.

Les Objets Volants (France). La compagnie Les Objets Volants crée des spectacles de jonglage, qu'elle produit en France et dans le monde depuis 1999. À travers un répertoire éclectique, où le jonglage se rapproche du cirque, mais aussi du théâtre, des arts plastiques ou encore des mathématiques, les spectacles de la compagnie privilégient la recherche et les nouvelles techniques sur les objets et leur manipulation. Consciente de la tradition dont elle hérite, elle transmet une culture du jonglage, conçoit des outils d'écriture et de transmission, élabore un langage qu'elle fait évoluer en questionnant les codes.

Team RDL (International). « RDL imagine et construit de nouveaux agrès de jonglerie. Le point, le cercle, la ligne sont représentés par la balle, l'anneau et la massue. Nous sommes à la recherche de la 4e forme. [...] Il est temps d'étudier non seulement les mouvements, mais aussi les formes que nos mouvements produisent. Enfants, nous nous entraînions jusqu'à ce que nos mains saignent. Nous sommes plus vieux, mais nous n'avons pas grandi. Nous passons toujours des heures chaque jour, seuls dans un gymnase à donner aux objets un fin souffle de vie. »

© Photo : Luke Wilson

Un lieu incontournable

Depuis 2015, **La Maison des Jonglages** (La Courneuve) est conventionnée

Jonglage(s). C'est la seule scène culturelle au monde dédiée à la jonglerie.

Jay Gilligan (États-Unis). Ovni dans les années 90, surtout aux États-Unis, Jay Gilligan consacre sa vie à remettre en question chaque point imaginable en jonglerie. Pourquoi les anneaux ont-ils cette taille, cette forme? Que peut-on jongler avec non pas des anneaux, mais des triangles, des carrés, etc.? Il est séduit par l'approche nordique de la jonglerie, courant qui rejette les principes de

symétries, de cycles et de répétitions des figures en jonglerie, et développe sa jonglerie dans ce sens. Son travail est reconnu internationalement parmi les jongleurs et il enseigne depuis de nombreuses années à une nouvelle génération de jongleurs à l'école de Stockholm.

Wes Peden (États-Unis). Wes Peden est un véritable phénomène dans le monde de la jonglerie. Étudiant de Jay Gilligan à l'école de Stockholm entre 2007 et 2010, il incarne la maturité du courant nordique des recherches en jonglerie. Il pratique un jonglage explosif, libre, jonglage pour la jonglerie, fourmillant d'idées extraordinaires. Parmi la génération internet des jongleurs, c'est une véritable star. Il réalise notamment des vidéos de ses recherches dont les ventes soutiennent sa création. Il travaille en collaboration avec Patrick Elmert et Tony Pezzo, et à présent avec les Gandini.

Collectif EaEo (Belgique). EaEo c'est la rencontre de 4 jongleurs : Eric Longuequel, Sander De Cuyper, Jorjaan De Cuyper et Bram Dobbelaere. Pour eux, le jonglage est un moyen d'expression essentiel. Son vocabulaire est donc celui qui émane du jonglage : fragilité, rythme, graphisme, vitesse, impact, performance, suspension, équilibre, chute. Deux créations à leur actif, « m² » (2009) et « all the fun » (2015), avec Neta Oren, témoignent d'une recherche continue et d'une sensibilité au premier abord légère et absurde, qui surprend par la profondeur des impressions qu'elle suscite.

© Photo : Ben Hopper

Compagnie Defracto (France). Fondée par Guillaume Martinet et Minh Tam Kaplan avec le spectacle « Circuits Fermés » (2009), la Cie DeFracto poursuit ses créations avec « Flaque » (2014). Leur ambition est « de créer un langage corporel et jonglé. On s'amuse de tout ce qui peut vivre de cette pratique qui nous touche. Jongler est notre manière d'être au monde. Jouer et l'envie d'exprimer nous amènent en scène et notre passion de la jonglerie nous fournit les outils pour créer notre langage. » Tel qu'ils l'énoncent, la jonglerie qu'ils pratiquent ne cherche pas à traduire une idée, elle est elle-même l'idée et le langage. Ils jonglent avec une balle, ou beaucoup, les rattrapent ou pas, jonglent avec leurs partenaires, mettent en valeur les lancers et rattrapes ou les ignorent superbement, par jeu et par défi. Les créations de la compagnie proposent un graphisme explosif et une projection corporelle très dense.

© Photo : Pierre Morel

Un art mature

La création en jonglerie contemporaine explose, véritable témoin d'une maturité de l'art qui sublime la technique millénaire. Les jongleurs des générations à venir disposent d'un vocabulaire technique, poétique et sensible plus riche qu'il ne l'a jamais été.

LES CONVENTIONS DE JONGLERIE

L'HISTOIRE

Créées en 1948 aux États-Unis, et en 1976 en Europe, les conventions de jonglerie étaient d'abord destinées aux professionnels, ce qui explique le nom de conventions qu'on donne à ces rendez-vous. Depuis, des conventions sont organisées en Asie, en Europe, dans les Amériques. Elles sont devenues des lieux de rencontres réguliers et incontournables pour les jongleurs amateurs et les artistes de tous horizons. Depuis 50 ans, la jonglerie de loisir a connu un essor fantastique, et les conventions de jonglerie en sont un des principaux moteurs.

1948, Première Convention à Jamestown, New York, États-Unis, 50 personnes

Le saviez-vous?

Il... c'est le nombre de jongleurs présents à la première convention de jonglerie européenne!

Grande parade des jongleurs, Karlsruhe 2008 (Allemagne), © Team Albapasser.

Les jeux, Toulouse 2013 (France), concours d'équilibre de massue © Gabi Keast Kaskade Magazine.

Le Toss'Up! Convention de Lublin 2012 (Pologne) © Organisation de Lublin

S'AMUSER

Lors de la grande parade, la convention investit la ville sous les yeux étonnés des habitants. Les jeux de la jongle sont l'occasion de s'affronter amicalement par exemple en tenant le plus longtemps possible un 5 balles, ou une massue en équilibre. Point d'orgue de la convention, le Toss'Up célèbre la joie d'être tous ensemble à partager la même passion.

Exemple en vidéo d'une épreuve reine des jeux de la jongle : l'endurance à 5 balles (EJC 2015, Bruneck)

PROGRESSER

Lancer, recommencer, lancer, recommencer. Dans le gymnase les jongleurs s'entraînent toute la journée et toute la nuit. De nombreux ateliers sont proposés gratuitement par les jongleurs à tous, du plus simple au plus perfectionné, du plus classique au plus farfelu. Tant d'énergie et de jongleurs talentueux créent une émulation incroyablement motivante. Une chose est sûre, on ne jongle jamais aussi bien qu'en convention !

Le saviez-vous?

Les conventions de jonglerie sont organisées bénévolement par des jongleurs pour des jongleurs. Il faut 2 à 3 années de travail intensif pour organiser une convention européenne.

Point central d'une convention, le Gymnase, Karlsruhe 2008. © Team Albapasser, organisateur de l'ejc Karlsruhe 2008

Atelier de jonglerie, Karlsruhe 2008. © Team Albapasser

Records

À Karlsruhe en 2008 eut lieu le plus grand rassemblement de jongleurs de l'histoire avec plus de **6000 participants!**

L'ABCÉDAIRE ET LES RECORDS

ARMES, épée et poignard, Rogana (Allemagne), 1965

BANJO, Piper (États-Unis), 1920

CERCEAUX, Bob Bramson (Allemagne), 1949

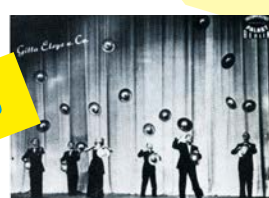
BATTERIE, Eric Van Aro (Allemagne), 1950

ASSIETTES, Severus Schäffer (République Tchèque), 1865

BILLARD, Asra (Allemagne), 1910

CHAPEAUX, Elsys (Allemagne), 1983

GUITARE, Brunetto (France), 1964

A

- Allumettes
- Anneaux
- Argile
- **Armes**
- Assiettes

B

- Balles
- Ballons
- Banderoles
- Bâtons
- **Billard**
- Bilboquets
- Boîtes à cigares
- Boomerangs
- Bougies
- Bouteilles

C

- Cartes
- **Cerceaux**
- **Chapeaux**
- Cigares
- Clubs de golf
- Cycles

D

- Diabolos
- Drapeaux

E

- Étoiles filantes
- Éventails

F

- Foulards

G

- Fruits et légumes

H

- Gobelets

I

- Haches
- **Instruments de musique**

Insolite

The Passing Zone, duo de jongleurs américains, jonglent même avec 3 humains !

J

- Jarres
- Jouets
- Journaux

K

- Lassos

L

- Massues

M

- **Mobilier**

N

- Nappes

O

- Œufs
- **Ombrelles**
- Outils

P

- **Phonographe**
- Piano
- **Pièces**
- Pingpong (balles et raquettes)
- Pizzas
- Plumes

Q

- **Queues de billard**

R

- Raquettes
- Roues

S

- Soucoupes

T

- Tasses
- Torches
- Toupies

U

- **Tronçonneuses**
- Ustensiles de cuisine

V

- Vaisselle
- **Vase**
- **Vélo**
- Verres

W

- Yoyo

XYZ

- Yoyo

JARRE, Meng Ling Khuan (Chine), 1960

MOBILIER, Rambler compagnie (Allemagne), 1900

PHONOGRAPHE, Chinko (Angleterre), 1919

QUEUES DE BILLARD, Anita Bartling (Allemagne), 1915

VASE, Wong Mow Ting (Chine), 1965

MOBILIER, Perezoff (Espagne), 1928

OMBRELLES, Eva Vida (Hongrie), 1975

PIÈCES, Pierre Brahma (France), 1960

TRONÇONNEUSES, Dick Franco (États-Unis), 1983

VÉLO, Morie (France), 1900

TOUJOURS PLUS HAUT ET TOUJOURS PLUS FORT !

BALLES

- 3 balles** : 12 heures et 5 minutes par **David Slick** en 2009
- 4 balles** : 2 heures, 46 minutes et 48 secondes par **Zdeněk Bradáč** en 2010.
- 5 balles** : 2 heures, 40 minutes et 20 secondes par **Ofek Snir** en 2016 **1**
- 6 balles** : 9 minutes et 17 secondes par **Christian Hauschild** en 2016
- 7 balles** : 12 minutes et 51 secondes par **Ofek Snir** en 2015 **2**
- 8 balles** : 1 minute et 13 secondes par **Anthony Gatto** en 2006
- 9 balles** : 54 secondes par **Anthony Gatto** en 2006 **3**
- 10 balles à grain** : 30 rattrapes par **Alex Barron** en 2013
- 11 balles à grain** : 25 rattrapes par **Alex Barron** en 2012
- 12 balles à grain** : 17 rattrapes par **Alex Barron** en 2016 **4**
- 13 balles à grain** : 15 rattrapes par **Alex Barron** en 2013 **5**

MASSUES

- 3 massues** : 2 heures et 9 secondes par **Brian Koenig** en 2015
- 5 massues** : 53 minutes et 21 secondes par **Thomas Dietz** en 2005
- 6 massues** : 7 minutes et 38 secondes par **Anthony Gatto** en 2005 **6**
- 7 massues** : 4 minutes et 23 secondes par **Anthony Gatto** en 2005 **7**
- 8 massues** : 16 rattrapes par **Anthony Gatto** en 2006 **8**, et **Willy Colombaioni** en 2015
- 9 bâtons** : 9 rattrapes par **Bruce Tiemann** en 1996, **Scott Sorensen** en 1997, **Chris Fowler** en 2003 et **Daniel Eaker** en 2009
- 9 massues** : 9 rattrapes par **Emil Dahl** en 2013, **Willy Colombaioni** en 2015 et **Ben Thompson** en 2015 **9**

ANNEAUX

- 3 anneaux** : 51 minutes et 48 secondes par **Matthew Peplinski** en 2013
- 6 anneaux** : 6 minutes et 16 secondes par **Willy Colombaioni** en 2016 **10**
- 7 anneaux** : 15 minutes et 6 secondes par **Anthony Gatto** en 2006
- 8 anneaux** : 1 minute et 17 secondes par **Anthony Gatto** en 1989
- 9 anneaux** : 235 rattrapes par **Anthony Gatto** en 2005 **11**
- 10 anneaux** : 47 rattrapes par **Anthony Gatto** en 2005.
- 11 anneaux** : 17 rattrapes par **Anthony Gatto** en 2006 et **Willy Colombaioni** en 2016 **12**
- 12 anneaux** : 13 rattrapes par **Willy Colombaioni** en 2015 **13**
- 13 anneaux** : 13 rattrapes par **Albert Lucas** en 2002.

DIABOLOS

- En l'air**
- 3 diabolos** : 5 minutes et 42 secondes par **Pieter Slachmuylders** en 2012 **14**
- 4 diabolos** : 2 minutes et 9 secondes par **Pieter Slachmuylders** en 2012 **15**
- 5 diabolos** : 54 rattrapes par **Ofek Shilton** en 2011 **16**
- 6 diabolos** : 7 rattrapes par **Tony Frebourg** en 2015 **17**
- Dans la ficelle**
- 4 diabolos** : 3 minutes et 17 secondes par **Robin Spinelli** en 2013 **18**
- 5 diabolos** : 47 rattrapes par **Pen Zen** en 2016 **19**

Insolite

Zdenek Bradac a jonglé pendant 1 h 30 minutes à 3 balles sous l'eau (avec bouteille évidemment) **20**

Les records filmés...

LES JONGLEUSES

LA GRÂCE EN PLUS

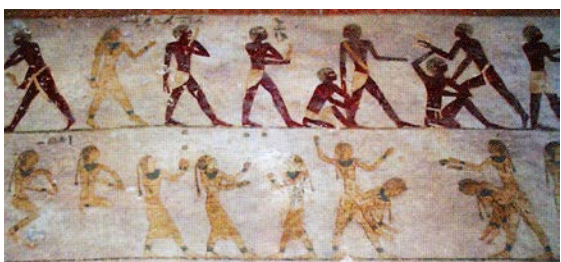

Vases à huile (Grèce), 430 av. J.-C.

Bol (Grèce), 470 - 480 av. J.-C.

Vase d'albâtre (Grèce) 480 av. J.-C.

Peinture murale (Égypte), 2000 av. J.-C., tombeau de Beni-Hassan. Les jongleuses parmi des Égyptiens qui jouent et travaillent

LA JONGLERIE COMME JEU

Dans l'Antiquité ainsi que dans les îles Tonga la jonglerie est majoritairement pratiquée par des femmes comme l'attestent les vases, poteries et gravures de l'époque.

On jongle avec des fruits ou des balles confectionnées avec de l'argile ou du cuir. À l'instar des combats et du maniement des armes, activités préférées par les hommes, la jonglerie est très populaire parmi les femmes notamment pour sa simplicité et l'émulation qu'elle provoque. C'est une activité pratiquée seule, ou en groupe, pour s'amuser ou dans des compétitions qui deviendront par la suite des spectacles.

Peinture (Grèce), 470 av. J.-C.

Vase (Grèce), 440 av. J.-C.

Le saviez-vous?

Les jongleuses des îles Tonga chantent en jonglant. Elles utilisent de petites noix appelées « tui tui ». On raconte qu'elles pouvaient jongler à 8, 9, 10, 11 et même 12 noix!

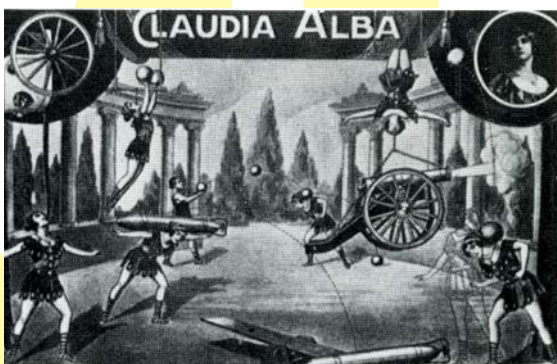
Jongleuse des îles Tonga, 1900

10% DE JONGLEUSES PROFESSIONNELLES

Entre 200 av. J.-C. et le XXe siècle, la jonglerie de spectacle est presque exclusivement masculine.

La raison principale est le mode de vie nomade qu'elle impose, dangereux et réputé de mauvaises mœurs.

Aujourd'hui encore, la majorité des jongleurs sont des hommes et par mimétisme, les garçons souhaitent plus apprendre à jongler que les filles.

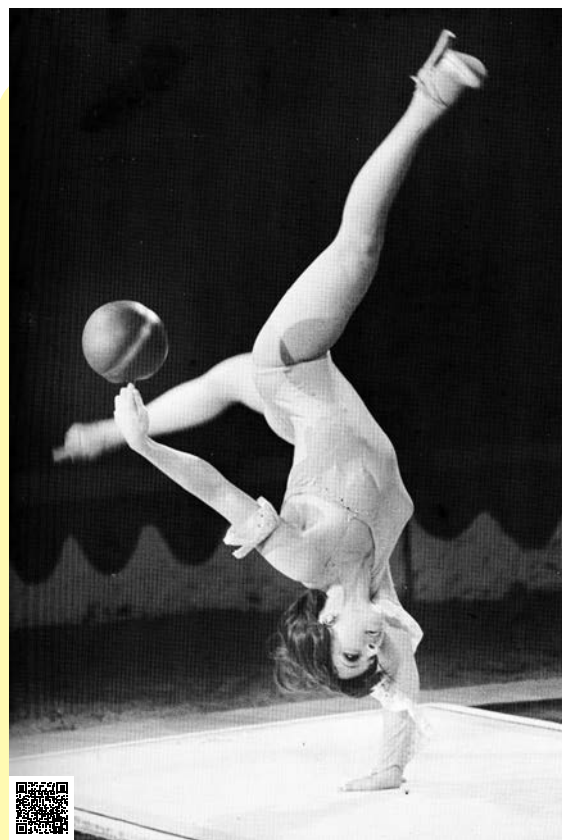
Claudia Alba, Jongleuse de Force (Allemagne), 1910

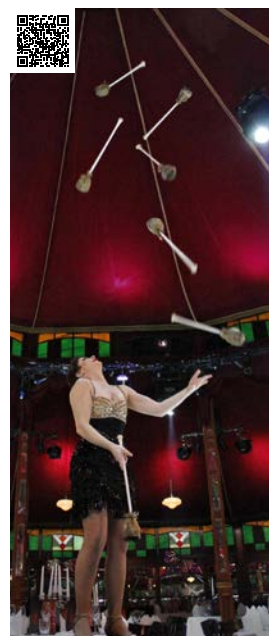
Juggling Jewels (Angleterre), 1912 à 1950. Connues pour jongler avec des massues lumineuses

Le saviez-vous?

Certaines jongleuses comme Trixie Larue jouaient régulièrement leur numéro sur glace!

Gipsy Gruss Bouglione (France), une artiste complète, 1967

Françoise Rochais (France) est la seule au monde à jongler à 7 bâtons. Elle détient plusieurs records du monde

Gena Shvartsman (États-Unis), a appris à jongler à 6 ans par son père, jongleur professionnel

Kathy Donnert (Hongrie), héritière d'une longue lignée d'artistes de cirque

UNE ESTHÉTIQUE ET DES IDÉES DIFFÉRENTES

Les jongleuses sont rares et sont donc très appréciées par le public pour leur originalité.

Elles n'ont rien à envier aux hommes en termes de technique car que cela soit dans l'Antiquité ou à présent, de nombreux exemples prouvent que les jongleuses jonglent aussi bien que les

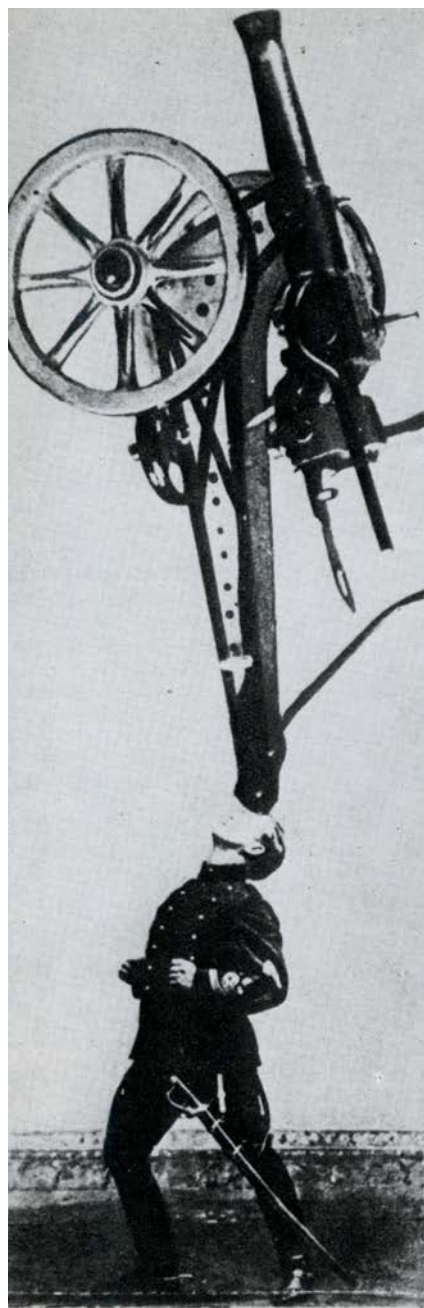
hommes. Dans certaines disciplines comme l'antipodisme elles sont d'ailleurs plus représentées et bien meilleures que les hommes.

Records

Joelle Huguenin (Suisse) détient le record féminin à 5 massues avec 52 minutes, soit seulement 1 minute de moins qu'Anthony Gatto.

VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS YEUX!

JONGLEURS DE FORCE

Paul Conchas, connu sous le nom de l'Hercule Militaire (Allemagne), 1890

Le danger en plus

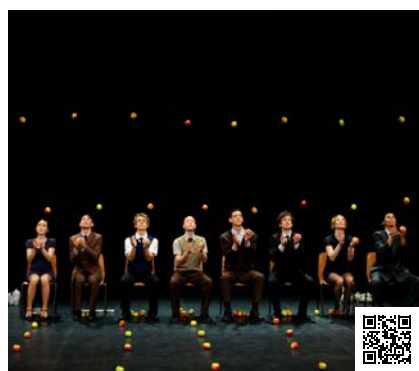
Paul Spadoni (Allemagne), 1905

Le saviez-vous?

En 1936, Paula Delucca rattrapa mal un boulet de canon avec sa nuque, et décéda quelques jours plus tard.

LES TROUPES DE JONGLEURS

Plus on est de fous

Gandini Juggling (Angleterre), Smashed, 2013

Les Perezoffs (Espagne), 1910

JONGLEURS GENTLEMAN

La jonglerie de tous les jours

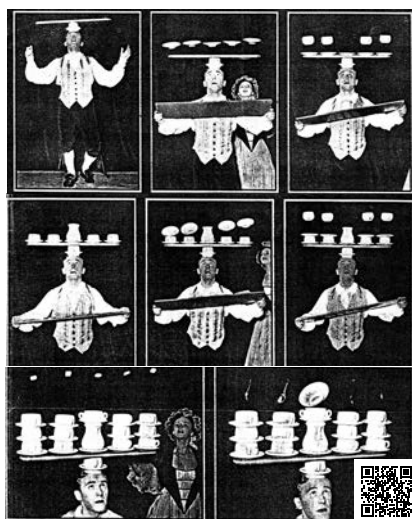
Salerno (Allemagne), 1869-1945

Jeton (Allemagne), 2004

JONGLEURS INCLASSABLES

Unique, parmi d'autres inclassables

Michael (Allemagne), 1930

Reverhos (France), 1934

JONGLEURS ACROBATES

L'équilibre en plus

Tscherniauskas (Russie), 1962

Insolite

En 1985 Don Williams a jonglé avec 3 pommes dans la navette Discovery. En 2008, Greg Chamitoff et Richard Garriott furent les premiers à faire du passing dans l'espace.

Fu Xiu Yu (Chine), 1987

JONGLEURS ANTIPODISTES

La tête en bas

Selyna Bogino, (Italie), 2016

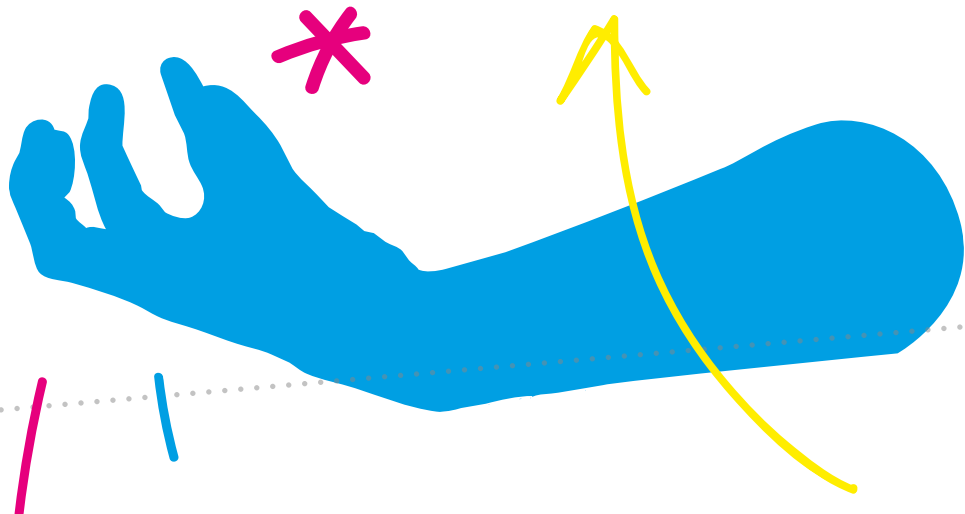

Castors (France), 1960

Le saviez-vous?

En 2011, Niels Duinker a jonglé avec 3 massues les yeux fermés pendant 6 minutes et 29 secondes.

LES JONGLEURS STARS

POINT COMMUN, LE TRAVAIL

En jonglerie comme dans chaque art, certains noms sont auréolés de gloire. Cinquevalli, Rastelli et Brunn sont les trois jongleurs qui ont été les plus connus à leur époque, véritables stars mondiales, et pas uniquement parmi les jongleurs. Leur point commun, un goût du travail extrême.

« Ratez l'entraînement un jour et vous le remarquerez.

Ratez l'entraînement deux jours et c'est le public qui le remarquera. »

Enrico Rastelli

Paul Cinquevalli, jonglerie au billard, 1895

Paul Cinquevalli fut la première star parmi les jongleurs. Très intelligent, beau parleur, il a su rapidement comprendre et utiliser les médias pour construire sa réputation de plus grand jongleur du monde. Son répertoire était très varié, mélangeant les styles de jongleur de force, et celui qu'il inspira de jonglerie de salon, c'est-à-dire avec des objets de la vie courante. Parmi les figures qui l'ont rendu célèbre, rattraper avec sa nuque un boulet de 25 kg lâché de 3 mètres de hauteur et ci-dessus, tenir deux boules de billard en équilibre au bout d'une queue elle-même en équilibre sur une balle sur une assiette dans sa bouche; un léger mouvement et les balles tombent dans les pochettes cousues à son costume. Il est mort en 1918 à la fin de la 1re Guerre mondiale, abandonné de ses amis en raison de ses origines prussiennes. Véritable star planétaire du spectacle, de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis c'est en première page que la nouvelle de sa mort fut annoncée au monde.

Insolite

Cinquevalli a commencé sa carrière comme trapéziste. Mais deux chutes, dont l'une fut mortelle pour la dame sur qui il tomba, le convainquirent de changer de voie.

Enrico Rastelli, le plus grand jongleur de tous les temps.

Enrico Rastelli a l'illustre honneur de porter le titre de meilleur jongleur de tous les temps. À son époque, il faisait sensation, toutes disciplines confondues. Totalement dédié à son art, il s'entraînait tous les jours de 9 h à 17 h, sans même s'arrêter lorsqu'il discutait. Outre sa gentillesse et son enthousiasme que le public adorait, il révolutionnait le genre par son innovation, notamment avec les ballons et les bâtons qu'il emprunta aux jongleurs japonais, mais aussi par la durée plus longue de ses numéros.

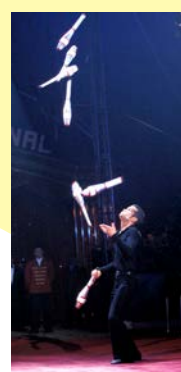
Sa mort, prématurée due à une infection aggravée par son hémophilie, a été un choc dans le monde entier, la radio allemande a interrompu ses programmes et les journaux ont déploré la perte tragique de cet artiste au sommet de sa gloire et de son art. Des milliers d'admirateurs se sont réunis à son enterrement et un mausolée a été érigé en son nom à Bergamo en Italie. Quelques années plus tard, le concours du meilleur jongleur fut organisé, et c'est évidemment le nom de Rastelli qu'on donna au trophée.

Francis Brunn, sa figure signature, 1948

Francis Brunn fut le jongleur star des années 50 à 90. Son style inimitable combinait la grâce du danseur à une vitesse d'exécution prodigieuse. On disait de lui qu'il était aussi bon que Rastelli et dix fois plus rapide ! En 1948, Francis intégra le Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus et devint le premier jongleur à se produire seul sur la piste centrale. Il pouvait jongler à dix anneaux, mais préférait l'harmonie de son numéro sans cet exploit, notamment le travail à une seule balle. Pour lui, son numéro n'était pas composé de figures, mais d'un seul mouvement exécuté comme un ballet. Jongleur génial dont l'intensité sur scène était fascinante, il a joué sur toutes les plus grandes scènes de Vegas à Paris. Il était acclamé par l'ensemble de la profession pour son enthousiasme communicatif et son talent incommensurable.

Le saviez-vous?

Même s'il a pris sa retraite, le plus grand jongleur vivant est Anthony Gatto. Seul jongleur au monde à avoir remporté un clown d'or à Monte-Carlo!

LA JONGLERIE DANS L'ART

DESSINE-MOI UN JONGLEUR

À la fin du XIXe siècle et jusqu'à l'entre-deux-guerres, le Cirque est Roi, et ses artistes en sont les princes. Toute la société se presse pour voir ses vedettes. Les artistes peintres, sculpteurs, écrivains sont d'autant plus fascinés qu'ils se lient d'amitié avec les acrobates, jongleurs et clowns. Dans leurs œuvres ils rendent hommage à la dévotion, à la patience et à la grâce des artistes qui font « vraiment le spectacle et non une réalité extérieure et antérieure que l'on nous représenterait sur la piste. C'est une Présentation, ce n'est pas une Re-Présentation » (Les frères Goncourt). Parmi les peintres, on peut citer Georges Rouault, Dali, Buffet, Chagall, pour leurs jongleurs, mais aussi Degas, Seurat, Toulouse-Lautrec et Picasso pour leurs images saisissantes du cirque. Parmi les écrivains Anatole France et Jules Massenet pour leur « Jongleur de Notre-Dame », mais encore les frères Goncourt, Apollinaire et Mallarmé Gautier, Banville, Wedekind pour leurs romans et poèmes.

★ Jean-Jacques Grandville

Jean-Jacques Grandville, jongleur de planètes, Un autre monde, 1844

Les mondes avec lesquels Grandville jingle figurent le dessinateur, créateur de mondes imaginaires qui manipule science, humour et poésie. Cette représentation est classique du « jongleur » de concepts comme actuellement on « jingle » avec le travail, la famille et les loisirs. Les balles, les concepts, les planètes sont ici encore dessinés en « douche » comme les non-initiés s'imaginent la jonglerie.

Francis Brunn, dessin de Paul Degen

Une collection en ligne

 L'institut de la jonglerie dans l'art retrace les œuvres anciennes et récentes. C'est la plus grande collection au monde!

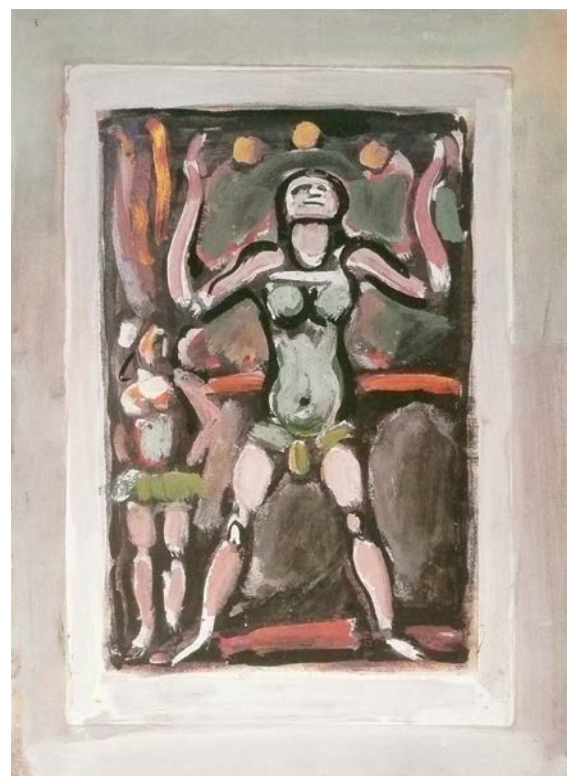
★ Le Jongleur de Notre-Dame

Glyn Philpot - Le Jongleur du Notre-Dame, 1928

Légende du Moyen-Âge dont la première trace écrite remonte au XIIIe siècle, le Jongleur de Notre-Dame a traversé les âges notamment grâce à Anatole France qui l'a repris dans son recueil « L'Étui de Nacre » en 1892 et Jules Massenet dans son opéra du même nom en 1902. C'est l'œuvre littéraire la plus célèbre dont le personnage principal est un jongleur. Le Jongleur de Notre-Dame décrit la vie de Barnabé qui dégoûté de la vie dans le monde, décide de se consacrer à Dieu, comme frère dans l'abbaye cistercienne de Clairvaux. Mais ignorant les prières les plus simples et incapable d'apprendre un métier, il ne peut offrir à Dieu et à Notre-Dame que des danses et des acrobaties, qu'il exécute dans le secret d'une crypte. Alerté par un moine, l'abbé suit notre jongleur pour l'épier et assiste à un « merveilleux miracle » : descendue du ciel en compagnie des anges, Notre-Dame récompense le singulier service de son humble et saint ménestrel en éventant son visage en sueur avec une blanche serviette. Selon Silvère Menegaldo, « le grand intérêt de ce texte est de présenter un témoignage sur l'évolution durant le XIIIe siècle de l'attitude de l'Église vis-à-vis de ce métier très déprécié déjà par les Pères. »

★ George Rouault

« Jongleur », eau-forte de la série du « Cirque de l'Étoile filante » George Rouault 1934

Dans l'œuvre gravée de Rouault, outre l'eau-forte de 1934 pour « Cirque de l'Étoile filante », trois autres jongleurs existent :

- une lithographie en couleurs de 1927 pour Tableaux de Paris,
- une lithographie dans la série Saltimbanques (1927-1929),
- une aquatinte de 1930.

Rions un peu !

À ce moment précis, Bob réalisa qu'il ne jonglerait plus jamais avec des tronçonneuses...

« Super... mais es-tu capable de te gratter très vite derrière l'oreille avec ton pied ? »

« C'était le meilleur jongleur du monde. »

(L'essence de la nature humaine) Interdiction absolue de jongler avec des machettes.

« - J'ai soudain une envie irrésistible de jongler avec des machettes... »