



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



www.jonglerieetjonglages.fr



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

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 XVIII^e 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.

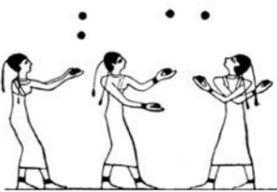
Cité dans le Talmud, **Rabbi Shimon ben Gamliel** (10 av. J.-C. -70) jonglait facilement avec huit torches.

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

VI^e 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

XI^e siècle, dynastie Ming. Lan Zi jonglant avec 7 épées — Gravure sur bois



CHINE

XVII^e siècle, dynastie Qing. Jongleur d'assiettes et de diabolo — Peinture



CAMBODGE

X^e siècle. Antipodiste — Gravure



JAPON

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



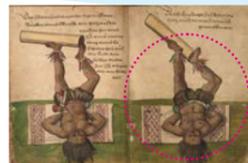
TONGA

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



AZTÈQUE

1528. Antipodiste — Dessin



FRANCE

Début du XI^e siècle, France. Jongleur avec musicien — Dessin



L'ABCÉDAIRE ET LES RECORDS

ILS ONT PRESQUE TOUT ESSAYÉ !



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



BANJO, Piper (États-Unis), 1920



CERCEAUX, Bob Bramson (Allemagne), 1949



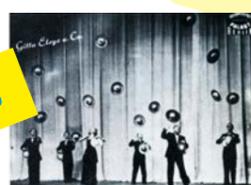
BATTERIE, Eric Van Aro (Allemagne), 1950



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
- Fruits et légumes

G

- Gobelets
- Haches

Insolite

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



J

- Jarres
- Jouets
- Journaux

K

- Lassos

L

- Massues
- **Mobilier**

M

- Nappes

N

- Œufs
- **Ombrelles**

O

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

P

- **Queues de billard**

Q

- Raquettes
- Roues

R

- Soucoupes

S

- Tasses
- Torches
- Toupies

T

- **Tronçonneuses**

U

- Ustensiles de cuisine

V

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

W

- Yoyo

X

Y

Z



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

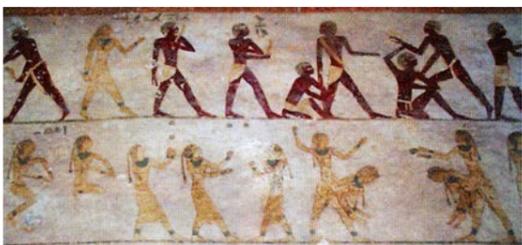


Vases à huile (Grèce), 430 av. J.-C.



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 XX^e 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.



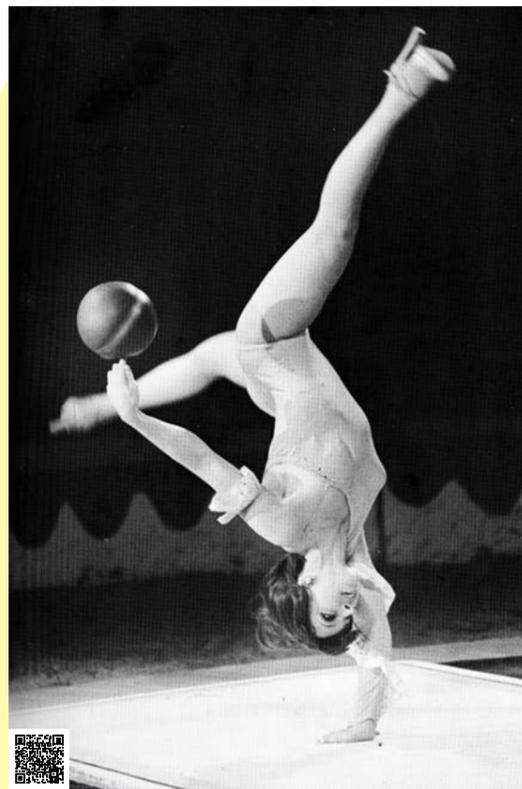
Claudia Alba, Jongleuse de Force (Allemagne), 1910



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



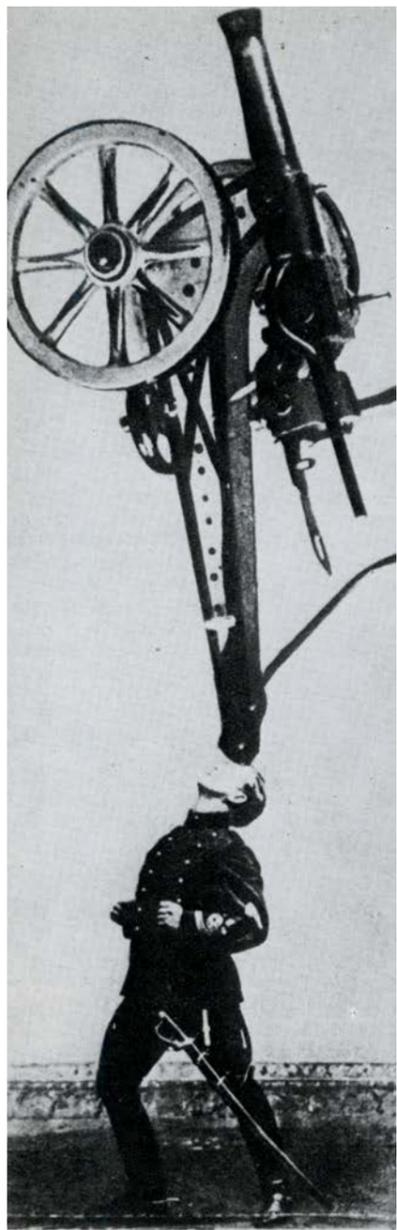
Records

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

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

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



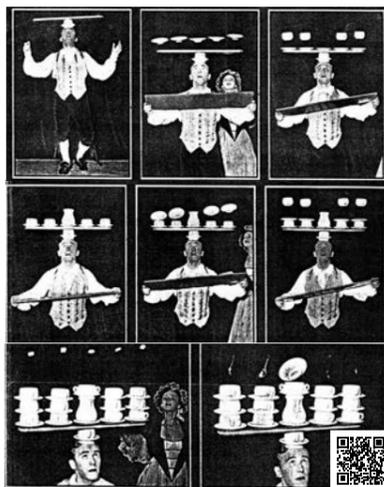
Salerno (Allemagne), 1869-1945



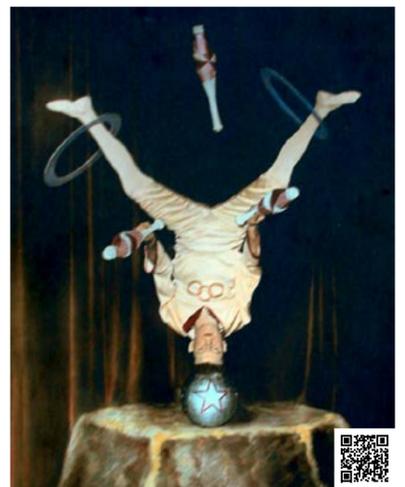
Jeton (Allemagne), 2004

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

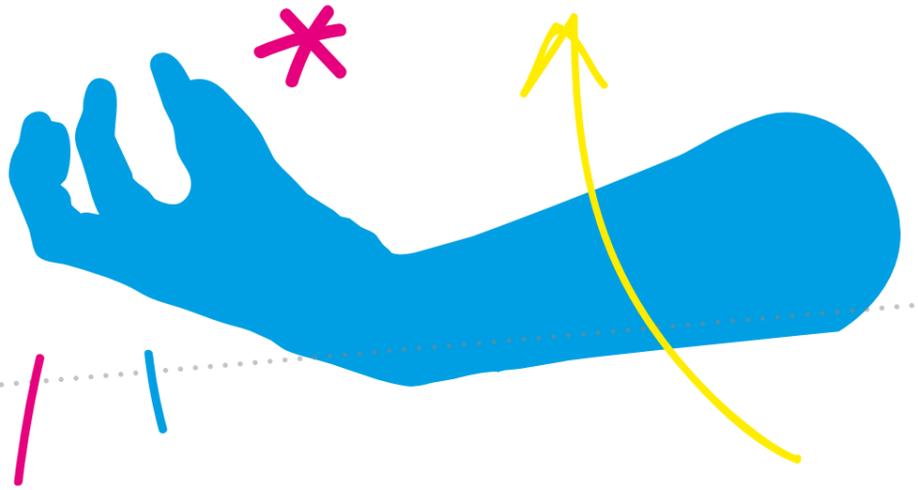


Castors (France), 1960

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 1^{re} 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

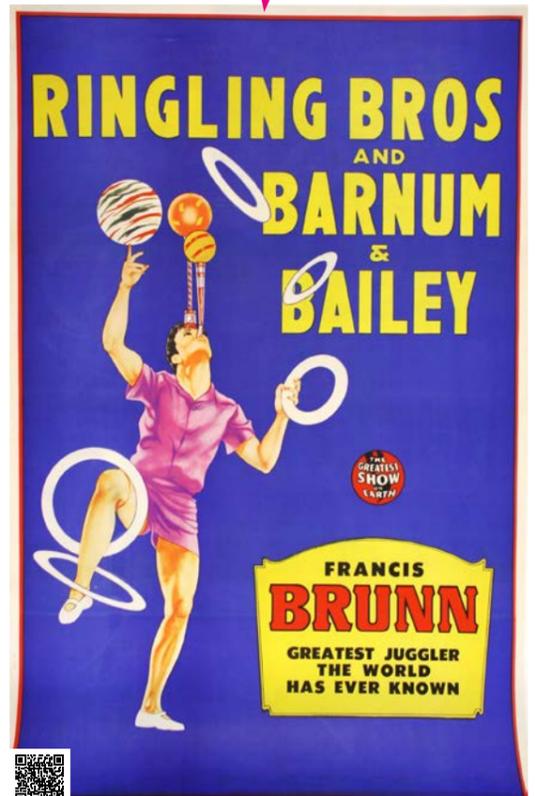
Cinquevalli a commencé sa carrière comme trapéziste. Mais deux chutes, dont l'une fut mortelle pour la dame sur qui il tomba, le convainquirent de changer de voie.



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 XIX^e 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.

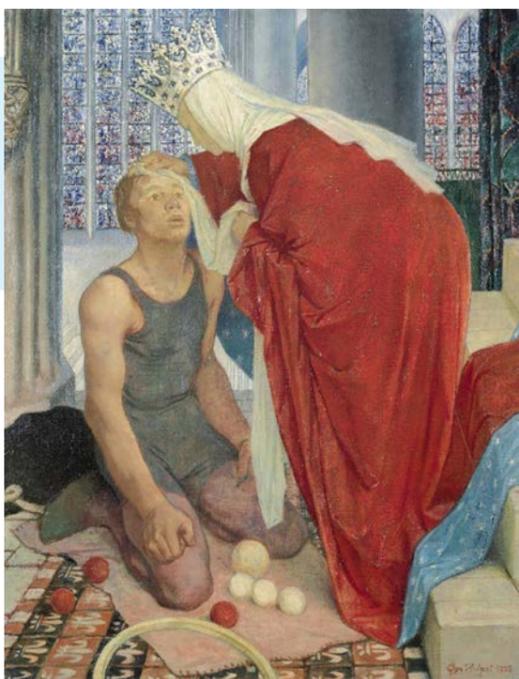


Francis Brunn, dessin de Paul Degen

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!

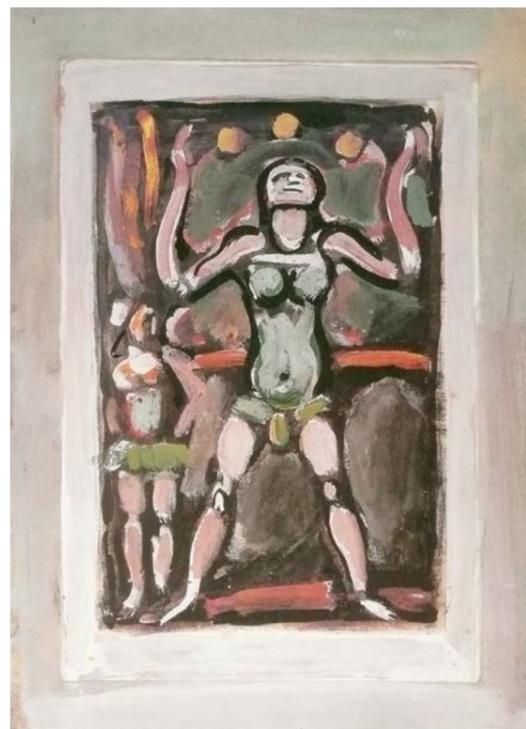
★ Le Jongleur de Notre-Dame



Glyn Philpot - Le Jongleur du Notre-Dame, 1928

Légende du Moyen-Âge dont la première trace écrite remonte au XIII^e 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 XIII^e 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... »