

SYNOPSIS

JAZZ SAILOR

Le jazz dans la voile, la voile dans le jazz

Préfaces

Les préfaces de *Jazz Sailor - Le jazz dans la voile, la voile dans le jazz* offrent un regard privilégié sur les réflexions et les impressions de certaines des figures les plus représentatives du monde de la voile et du jazz. Parmi les témoignages des présidents des sections de la Ligue Navale Italienne et de célèbres musiciens de jazz, émergent des hommages qui célèbrent le projet et l'approche unique de l'auteur pour connecter des disciplines apparemment éloignées.

Chaque préface met en lumière les parallèles entre la voile et le jazz, tels que l'improvisation, la liberté et la créativité, tout en enrichissant le livre d'expériences personnelles et d'interprétations profondes. Des voix autorisées, comme celles de Max Ionata, Daniele Scannapieco et Paola Verrucchi, rendent hommage au travail d'Angelo Gregorio, reconnaissant son engagement à unir la rigueur scientifique à une passion créative. Leurs paroles véhiculent l'idée que tant la navigation que la musique sont des métaphores de la vie, des espaces où discipline et inspiration coexistent en harmonie.

Les témoignages des présidents des sections de la Ligue Navale Italienne sont particulièrement émouvants, évoquant des événements et concerts organisés par Angelo comme des moments magiques où les notes de jazz se mêlaient aux sons de la mer, démontrant ainsi l'efficacité du lien entre musique et nature.

Ces pages préparent le lecteur au voyage qu'il s'apprête à entreprendre, offrant une introduction évocatrice et passionnée aux thématiques du livre. L'auteur souligne lui-même que l'implication de ces personnalités représente non seulement une reconnaissance de la valeur du projet, mais aussi une invitation à approfondir encore cette connexion à l'avenir.

Introduction

Jazz Sailor - Le jazz dans la voile, la voile dans le jazz n'est pas seulement une recherche, mais un voyage personnel qui entrelace deux passions profondes : le jazz et la voile. À travers un parcours d'introspection, de recherche scientifique et de créativité, Angelo Gregorio explore les connexions entre l'improvisation musicale et l'art de la navigation à voile, révélant des similitudes surprenantes.

Cette recherche est née d'une question centrale : *Pourquoi la voile exerce-t-elle sur moi la même attraction et le même épanouissement que le jazz ?* Partant de cette réflexion, l'auteur aborde des thèmes universels tels que la liberté, l'adaptabilité et le besoin de connexion avec soi-même, dans une narration qui mêle introspection, science et art. L'origine de ce voyage plonge ses racines dans une période de changements significatifs : le retour en Campanie natale, après des années de vie à Bruxelles, motivé par des raisons familiales et le désir de retrouver la mer. La mer, élément fondamental de l'enfance de l'auteur, est devenue un refuge et une nouvelle source d'inspiration. L'introspection et le contact avec la voile ont conduit Angelo à découvrir des parallèles profonds avec la musique jazz, l'amenant à structurer une recherche incluant des interviews et des questionnaires adressés à des navigateurs, des musiciens de jazz et des pratiquants des deux disciplines. L'introduction prépare le lecteur à un voyage de découverte, où théorie et pratique se fondent dans une narration qui invite chacun – musiciens, navigateurs ou simples curieux – à explorer la créativité sous toutes ses formes.

.

Chapitre 1 – Mon histoire

Ce chapitre autobiographique offre une vision intime du parcours qui a conduit Angelo Gregorio à devenir saxophoniste de jazz, puis navigateur. Né à Salerne en 1983, l'auteur raconte comment la musique a toujours représenté un refuge et un moyen d'expression, depuis son enfance marquée par des difficultés d'adaptation lors d'un déménagement dans le nord de l'Italie. La découverte de la guitare, puis du saxophone, marque un tournant décisif vers une carrière qui le mènera jusqu'à Bruxelles.

Après avoir terminé ses études classiques au Conservatoire de Salerne, Angelo s'installe en Belgique grâce au programme Erasmus, s'immergeant dans la scène jazz locale. Malgré les difficultés initiales, telles que la reconnaissance de son diplôme italien, l'auteur trouve dans le conservatoire de Bruxelles et dans les jam-sessions internationales un terrain fertile pour développer son style musical. Au fil des années, il publie des albums expérimentaux, dirige des ensembles prestigieux et fonde le *Belgian Italian Jazz Festival*, consolidant ainsi sa position sur la scène jazz européenne.

En parallèle, le retour à la mer et la rencontre avec la voile marquent une nouvelle phase dans la vie de l'auteur. À travers la pratique de la voile, Angelo redécouvre des valeurs telles que la patience, l'humilité et la connexion avec l'environnement. Ces éléments, déjà centraux dans son expérience musicale, se révèlent également fondamentaux dans la navigation, le poussant à réfléchir aux profondes analogies entre ces deux univers.

Le chapitre se conclut par un moment décisif : le désir d'unir ses deux grandes passions en une seule recherche, explorant les compétences et les émotions partagées entre la voile et le jazz. De cette aspiration naît un projet qui n'est pas seulement artistique ou scientifique, mais aussi profondément humain, guidé par l'ambition de mieux comprendre lui-même et le monde qui l'entoure.

Chapitre 2 - Jazz et Voile : Deux Mondes en Comparaison

Ce chapitre s'ouvre sur une analyse historique des racines de la voile et du jazz, deux univers qui, bien que distants dans leurs origines, partagent l'essence de l'exploration, de l'innovation et de la liberté.

Les racines historiques de la voile nous emmènent dans un voyage à travers les siècles, des premières embarcations égyptiennes à voile carrée, symboles de survie et de commerce, aux navires sophistiqués de l'Âge des Grandes Découvertes, qui ont révolutionné la géographie et l'économie mondiale. L'âge d'or de la voile, aux XVIIe et XVIIIe siècles, marqué par l'élégance et la vitesse des clipper, a été suivi par la transition de la voile vers une pratique sportive et récréative, culminant aujourd'hui avec des compétitions comme le Vendée Globe et l'America's Cup. L'histoire de la voile témoigne de la capacité humaine à affronter l'inconnu, à s'adapter et à innover.

L'histoire du jazz est une ode à la résilience et à la liberté. Né dans les rues de La Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, le jazz est la voix d'un peuple qui a transformé douleur et espoir en art. Des *work songs* et *spirituals* des plantations américaines, en passant par le blues et le ragtime, le jazz s'est développé en un langage universel. Ses nombreuses transformations – du bebop de Charlie Parker au *cool jazz* de Miles Davis, jusqu'aux fusions contemporaines – reflètent la capacité du jazz à absorber des influences et à se réinventer constamment.

Dans **la comparaison entre jazz et voile**, l'auteur met en évidence des parallèles surprenants : les deux nécessitent un équilibre entre contrôle et spontanéité, discipline et créativité. Tout comme le marin ajuste les voiles au vent et navigue dans l'inconnu, le musicien de jazz improvise sur des progressions harmoniques, suivant un chemin non écrit mais profondément conscient. Le jazzman et le marin partagent une sensibilité unique, qui les pousse à explorer de nouveaux territoires avec curiosité et détermination. Angelo Gregorio compare l'improvisation jazzistique à la navigation en haute mer, où chaque choix est guidé par l'instinct, l'expérience et une connaissance approfondie. Les notes de John Coltrane et le vent qui souffle dans les voiles deviennent des métaphores d'une liberté consciente, où le risque et l'incertitude se transforment en opportunités créatives.

Enfin, le chapitre analyse comment l'innovation, qu'elle soit technologique ou artistique, a redéfini ces deux univers. La conception navale a conduit à la création de bateaux toujours plus performants, tandis que le jazz a continuellement élargi ses frontières grâce à de nouvelles techniques et technologies. La voile et le jazz, bien ancrés dans la tradition, trouvent dans le changement leur véritable essence, poussant sans cesse l'être humain à se réinventer.

Chapitre 3 - La Méthodologie

Dans ce chapitre, Angelo Gregorio illustre la méthode scientifique utilisée pour explorer les connexions entre le jazz et la voile, posant des bases solides pour l'analyse des données et le développement ultérieur du processus créatif. La méthodologie est structurée en cinq étapes fondamentales, allant de la formulation des questions à la rédaction des résultats, suivant une approche rigoureuse et systématique.

Les questions de départ

Le cœur de la recherche repose sur une série de questions fondamentales :

- Quelles compétences sont communes au jazz et à la voile ?
- En quoi le navigateur et le musicien de jazz peuvent-ils être comparés ?
- La musique jazz peut-elle interpréter les affinités entre ces deux mondes ?

Ces questions ont guidé l'auteur dans la formulation de théories mettant en lumière les similitudes entre les deux disciplines. Les deux nécessitent une connexion profonde avec soi-même, un élan pour dépasser ses limites et un équilibre entre créativité, autonomie et discipline.

De la théorie aux hypothèses

Pour valider les théories, des éléments concrets ont été identifiés afin d'être analysés empiriquement. Parmi ceux-ci :

- Pour la voile : développement de l'autonomie, introspection, connexion avec la nature et capacité de résolution de problèmes.
- Pour le jazz : créativité, travail compositionnel, abstraction et discipline.

Ces éléments ont conduit à la définition de thèmes observables tels que la créativité, la résolution de problèmes, l'introspection, la connexion avec la nature, l'élargissement de la zone de confort et l'autocontrôle.

Étapes méthodologiques

La recherche s'est déroulée en six étapes :

1. Création d'un formulaire anonyme destiné aux musiciens de jazz, navigateurs et pratiquants des deux disciplines.
2. Administration des questionnaires, collectés auprès d'un échantillon de 300 personnes.
3. Entretiens approfondis pour explorer des aspects qualitatifs et personnels.
4. Élaboration et analyse des données pour identifier des schémas et des corrélations.
5. Rédaction d'un rapport détaillé contenant les résultats principaux.
6. Publication d'un essai concis qui synthétise les résultats de manière accessible.

Un pont vers le chapitre créatif

La méthodologie scientifique a servi de base à la méthodologie créative, décrite dans le chapitre suivant, où l'auteur traduit les résultats de la recherche en compositions musicales. Ce pont entre la science et l'art représente le cœur novateur du projet, qui unit la rigueur analytique à l'expression artistique.

Chapitre 4 - Analyse des Données

Dans ce chapitre, Angelo Gregorio a collecté et analysé les données issues de sa recherche, en les regroupant selon des thèmes principaux explorant compétences, émotions et attitudes. L'analyse se développe sur deux niveaux : d'un côté, une lecture quantitative des données avec des statistiques et des pourcentages extraits des 300 participants au questionnaire ; de l'autre, une réflexion narrative enrichie d'exemples et de citations, visant à révéler les liens profonds entre la voile et le jazz. Ces deux disciplines, bien qu'apparentées à des mondes éloignés, présentent des affinités surprenantes, offrant des pistes de réflexion tant personnelles qu'artistiques.

Les Participants : un Portrait Démographique

L'échantillon de la recherche comprend 300 personnes : 75 % d'hommes et 25 % de femmes. La tranche d'âge prédominante est celle des 22-39 ans, suivie par celle des 40-59 ans, ce qui indique une participation significative d'individus en pleine activité. Géographiquement, l'échantillon révèle une forte représentation italienne, avec un accent particulier sur le nord de l'Italie, et une participation internationale plus limitée. Les participants se répartissent en trois groupes principaux : navigateurs (44,8 %), musiciens de jazz (29,4 %) et ceux pratiquant à la fois la voile et le jazz (25,8 %). Cette composition a permis de confronter des perspectives variées, offrant une vision multidimensionnelle des liens entre les deux disciplines.

Liens entre Voile et Jazz : Adaptabilité, Créativité et Collaboration

Un thème récurrent de l'analyse est la capacité d'adaptation. Pour les navigateurs, s'adapter signifie réagir en temps réel aux changements des conditions maritimes : un vent changeant, des vagues imprévues ou une voile à réparer. En jazz, l'improvisation exige une réponse immédiate à chaque variation introduite par les autres musiciens, créant un dialogue continu et dynamique. Comme le disait Miles Davis : *« Le jazz est comme la mer : on ne sait jamais ce qui va arriver ensuite, et c'est ce qui le rend si excitant. »*

La résolution créative de problèmes constitue également un pont entre les deux disciplines. En mer, chaque voyage nécessite des solutions innovantes et souvent non conventionnelles pour affronter des défis techniques ou de navigation. En jazz, les musiciens résolvent des « problèmes musicaux » en temps réel, en trouvant de nouvelles harmonies et mélodies. Les deux activités demandent une forte dose de créativité, définie comme la capacité à dépasser les règles établies.

Un autre aspect partagé est la collaboration. À bord d'un bateau, le travail d'équipe est essentiel pour le succès de la navigation : chaque membre de l'équipage doit remplir son rôle tout en étant prêt à intervenir en cas d'urgence. De même, en jazz, chaque musicien contribue à la performance collective, interagissant avec les autres dans un dialogue musical constant.

Liberté et Perfection : Deux Visions Complémentaires

La liberté est un concept central tant dans la voile que dans le jazz. Pour un navigateur, voguer signifie s'immerger dans une expérience de connexion totale avec le vent et la mer, décidant parfois instant par instant de la route à suivre. En jazz, la liberté s'exprime dans la possibilité d'explorer de nouveaux territoires musicaux à travers l'improvisation, brisant les règles pour créer quelque chose d'unique. Comme l'affirmait Wynton Marsalis : « *L'improvisation, c'est la liberté dans les règles.* »

Concernant la perfection, les deux disciplines semblent converger. La plupart des musiciens de jazz considèrent que la perfection n'est ni un objectif réaliste ni souhaitable : le jazz est spontanéité et authenticité, où même l'erreur peut devenir une opportunité créative. De manière similaire, beaucoup de navigateurs perçoivent la perfection comme un compromis : les conditions de la mer et du vent étant si imprévisibles qu'il est impossible de tout contrôler. Dans ces deux mondes, l'adaptabilité et la créativité priment sur la quête d'un idéal inatteignable.

Émotions et Expériences : Défis et Plaisirs de la Voile et du Jazz

Les émotions liées à la pratique de la voile et du jazz ressortent fortement des réponses des participants. Naviguer au près, par exemple, évoque des sentiments contrastés : certains ressentent de la tension face à la complexité technique de cette allure, tandis que d'autres éprouvent une profonde satisfaction en relevant un défi. À l'inverse, les allures portantes, comme le vent arrière, sont souvent associées à des sensations de liberté et de sérénité.

Sur le plan musical, les morceaux de jazz les plus appréciés par les navigateurs/musiciens, tels que *Take Five* de Dave Brubeck et *Naima* de John Coltrane, reflètent une préférence pour des sonorités apaisantes et réfléchies, s'intégrant harmonieusement aux sons naturels de la mer. Les bruits des vagues et du vent, perçus comme une sorte de fond sonore naturel, contribuent également à créer une atmosphère harmonieuse pendant la navigation.

Créativité et Autonomie : Stimuli et Significations

La voile et le jazz stimulent une forme particulière de créativité. Pour les navigateurs, cela se manifeste par la capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes pratiques, en improvisant souvent pour s'adapter aux conditions changeantes de la mer. Pour les musiciens de jazz, l'improvisation représente le summum de la créativité : chaque note jouée est une expression personnelle, unique et irrépétibile. Dans les deux disciplines, la créativité est intimement liée à l'autonomie, définie comme la capacité de prendre des décisions de manière indépendante et responsable.

Cette analyse des données montre que la voile et le jazz, bien qu'évoluant dans des contextes différents, partagent des valeurs fondamentales : liberté, collaboration, adaptabilité et créativité. Ces deux activités enseignent à vivre le moment présent, à affronter l'imprévu avec courage et à transformer chaque défi en une opportunité. C'est cette capacité de connexion et de transformation qui rend la voile et le jazz non seulement passionnants, mais aussi des sources inépuisables d'inspiration pour la croissance personnelle et créative.

Dans le prochain chapitre, l'auteur explore comment ces expériences ont influencé son processus de composition, transformant les données collectées en musique..

Chapitre 5 : Le Processus Créatif – Du Questionnaire à la Musique

Ce chapitre raconte le voyage créatif qui a transformé les réponses, les émotions et les vécus de 300 participants en musique, célébrant le dialogue entre voile et jazz. Chaque note et chaque rythme des compositions naissent de l'entrelacement d'expériences partagées, comme les fils d'une toile tissée entre mer et son. Le processus décrit vise à guider le lecteur dans les coulisses d'un parcours qui n'est pas seulement artistique, mais aussi humain et introspectif.

Introduction à la méthodologie créative

En partant des réponses des participants, réparties en thèmes tels que compétences, émotions et attitudes, Angelo a cherché à créer un pont harmonieux entre le monde nautique et le monde musical. Par exemple, à la question « Que représente la voile pour vous ? », beaucoup ont répondu en évoquant des concepts comme la liberté, une connexion profonde avec la nature et l'introspection. Ces idées ont inspiré des morceaux tels que *Pensieri galleggianti (Pensées flottantes)*, où les sons et les mélodies évoquent l'émotion d'une pensée flottant sur l'eau, libre de toute contrainte.

L'objectif de ce travail n'est pas seulement de raconter la mer et la voile, mais de faire vivre ces émotions aux auditeurs, en transmettant l'essence du voyage nautique et humain. L'album qui en est issu, dont la sortie est prévue au printemps 2025 et dont Davide Besana a conçu la couverture, représente une carte nautique sonore invitant à explorer les liens cachés entre mer et musique.

La méthodologie créative : Mind Mapping et traduction musicale

La clé de mon processus créatif a été le *mind mapping*, un outil visuel qui m'a permis de relier des idées apparemment éloignées, en explorant des concepts centraux comme la voile et le jazz. À partir de ces concepts, des associations ont émergé, incluant « mer », « vent », « liberté », « allures », « rythme » et bien

d'autres. Cette méthode m'a aidé à intégrer des aspects techniques, sensoriels et conceptuels, transformant les expériences nautiques en compositions musicales.

Pour traduire les données recueillies en musique, j'ai analysé plus de 1500 commentaires, en les regroupant en thématiques. Par exemple, les différentes allures de la voile et les conditions météorologiques maritimes ont été représentées par des rythmes musicaux spécifiques : des tempos binaires pour des journées calmes, des tempos ternaires pour des atmosphères détendues, et des tempos irréguliers pour des moments de tension intense, comme pendant une tempête.

Les huit principes directeurs du processus créatif

1. **Liberté.** J'ai traduit l'idée de liberté à travers des harmonies ouvertes et des sonorités simples, évoquant une sensation d'évasion et de légèreté.
2. **Connexion avec la nature.** J'ai évoqué en musique des éléments naturels tels que le vent, les vagues et le chant des mouettes, créant un dialogue sonore avec l'environnement marin.
3. **Émotions et sensations.** Chaque morceau explore des émotions différentes, allant de l'adrénaline et du stress à la calme et la sérénité, grâce à des mélodies reflétant les nuances émotionnelles des participants.
4. **Exploration et aventure.** La composition jazzistique elle-même, avec son élément d'improvisation, incarne l'exploration et la découverte.
5. **Croissance personnelle.** La transposition des données en musique a nécessité des solutions créatives, symbolisant la croissance et l'adaptabilité qui unissent la voile et le jazz.
6. **Interaction sociale.** La collaboration entre musiciens a reflété le travail d'équipe requis en mer, créant une harmonie collective.
7. **Beauté et plaisir esthétique.** Chaque morceau vise à évoquer des images de paysages époustouffants et à célébrer l'esthétique du mouvement et du son.
8. **Philosophie de vie.** La musique devient un espace d'introspection et de méditation, permettant d'explorer non seulement le monde extérieur, mais aussi celui intérieur.

Chapitre 6 : Réflexion personnelle

Après un long voyage entre les vagues de la mer et les notes du jazz, il apparaît clairement une connexion profonde entre ces deux mondes, apparemment éloignés. Le jazz, avec sa liberté créative et sa capacité d'improvisation, et la voile, qui exige de s'adapter continuellement aux forces de la nature, partagent l'essence du dialogue, de la sensibilité et de la flexibilité. Miles Davis affirmait : « *Ne joue pas ce qui est là, joue ce qui n'y est pas.* » Ce principe de l'improvisation trouve un écho dans la voile, où, comme le soulignait Éric Tabarly : « *Il n'y a jamais deux journées identiques : chaque fois que tu sors, tu es un apprenti.* » Ces mots capturent l'essence de l'apprentissage continu et de l'humilité nécessaires pour naviguer tant sur la mer que dans les notes.

Jazz et voile : deux disciplines, un seul enseignement

Les compétences développées dans ces disciplines dépassent la technique. En jazz, l'improvisation est un acte collectif, où l'écoute et la collaboration sont fondamentales. De manière parallèle, en mer, l'équipage doit travailler en synergie, s'adaptant aux conditions changeantes du vent et des vagues. Ces deux univers enseignent à lire le présent et à construire l'avenir instant après instant, unissant individualité et communauté. Pour les enfants, le jazz représente une opportunité d'explorer leur créativité, comme le suggérait Charlie Parker : « *La musique, c'est ton expérience, tes pensées, ta sagesse. Si tu ne la vis pas, elle ne sortira jamais de ton instrument.* » La voile, quant à elle, enseigne le respect de la nature, la patience et la valeur de la responsabilité, formant des adultes plus conscients.

Les gardiens de la mer et la responsabilité collective

Au cours de sa recherche, l'auteur a rencontré les gardiens de la mer, des personnes extraordinaires engagées dans la préservation des écosystèmes marins. Ils lui ont transmis un message clair : la mer est fragile et menacée, et il est de notre devoir de la protéger. De cette inspiration est né le projet *Naviguer entre Art et Durabilité*, visant à sensibiliser à la durabilité environnementale en explorant le lien entre l'art et l'eau.

Éric Tabarly disait : « *La mer, c'est la liberté, mais c'est aussi le respect de ce qui nous entoure.* » De la même manière, Miles Davis soulignait que le jazz est une liberté d'expression, mais qu'il exige une grande responsabilité envers l'art et les autres.

Jazz Sailor : un voyage entre mer et musique

Jazz Sailor unit ces deux passions, montrant comment la mer et la musique nous enseignent à vivre avec créativité et conscience. Tous deux nous invitent à naviguer dans l'incertitude, à changer de cap lorsque nécessaire, et à trouver la beauté dans la spontanéité. Ce projet a conduit l'auteur à se redécouvrir, non seulement comme musicien et navigateur, mais aussi comme individu en connexion avec la nature et les autres.

Le jazz a appris à Angelo que chaque note a une signification unique, tandis que la voile lui a montré que chaque route se construit pas à pas, en suivant et en respectant les forces naturelles. Il ne s'agit pas de dominer son environnement, mais de s'adapter, d'écouter et de se laisser guider. Cette conscience a transformé son approche de la musique, de la navigation et de la vie, le rendant plus patient, attentif et respectueux.

Une invitation à explorer et à préserver

Ce livre souhaite inspirer les lecteurs à explorer de nouvelles connexions, à redécouvrir leurs passions et à devenir les gardiens de la mer et de la créativité. Naviguer, que ce soit sur la mer ou dans la musique, n'est pas seulement une expérience technique, mais un voyage vers une conscience et une harmonie accrues avec le monde qui nous entoure. Dans chaque mélodie et dans chaque vague, il y a une leçon à apprendre : la beauté de la spontanéité, la valeur de l'adaptation et le respect pour ce qui est plus grand que nous.