Melodie stamtąd ISBN 978-83-65630-55-1

Nagrania archiwalne pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 2 (druga poł. 1959 r.).

dr Jacek Jackowski

Instytut Sztuki PAN

Zakład Muzykologii

Zbiory Fonograficzne ISPAN

Oddajemy do rąk Słuchaczy i Czytelników drugą część źródłowego wydawnictwa płytowego prezentującego najstarsze zachowane rejestracje fonograficzne muzycznej praktyki ludowej Kaliskiego**. Na pierwszej płycie pt. *Melodie stamtąd*, wydanej w 2015 r.,** zamieściliśmy nagrania archiwalne zarejestrowane w tym subregionie Wielkopolski w latach: 1947 – do pierwszej połowy 1959 r. Ze względu na znaczną ilość, jak również merytoryczną wartość dokumentalną archiwaliów dźwiękowych zgromadzonych w drugiej połowie 1959 r., zdecydowaliśmy się poświęcić im odrębną płytę – drugą część *Melodii stamtąd*. W pierwszym wydawnictwie opublikowaliśmy obszerny **tekst autorstwa dr Arlety Nawrockiej--Wysockiej o Kaliskiem jako regionie muzycznego pogranicza**, w którym Autorka – oprócz podstawowych informacji o zasięgu, etnografii i tradycyjnej kulturze omawianych ziem a także historii, zwłaszcza XIX-wiecznej, mającej szczególny wpływ na przemiany i kształt kultury tego obszaru – opisała stan dość późno podjętych (bo dopiero od lat 60. ubiegłego wieku) systematycznych badań nad tradycyjną kulturą muzyczną Kaliskiego. Przy doborze dokumentów fonograficznych, zarówno do pierwszej jak i drugiej części niniejszego wydawnictwa, oparto się na wskazówkach Jarosława Lisakowskiego, który zapisał się niewątpliwie jako autor największej ilości nagrań przeprowadzonych w Kaliskiem. Wybór oparto także na klasyfikacji i selekcji materiału dokonanych przez dr Arletę Nawrocką--Wysocką, która opracowuje cały, tworzony przez wiele lat, wielkopolski zespół archiwalnych nagrań zgromadzonych w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Badaczka, we wspomnianym tekście, **dokonała charakterystyki i analizy zaprezentowanego materiału zarówno w kontekście przynależności Kaliskiego do kulturowej enklawy wielkopolskiej, jak i w zakresie jego swoistej odrębności** – jako regionu muzycznego pogranicza z Kujawami i Sieradzkiem. Zwrócono także uwagę na charakterystykę muzyki instrumentalnej regionu, a na płycie zaprezentowano nagrania w wykonaniu **skrzypków solistów a także kapeli złożonej ze skrzypiec, klarnetu i basów kaliskich**. Na pierwszej płycie opublikowano **82 utwory – m.in. pieśni obrzędowe, powszechne, przyśpiewki, taneczne melodie instrumentalne**. Opis pierwszej części wydawnictwa uzupełniono charakterystykami wybranych śpiewaków i muzyków, których głosy zabrzmiały w nagraniach archiwalnych, oraz wybraną literaturą przedmiotu. Również w części drugiej wydawnictwa **dodaliśmy krótkie notki o wybranych wykonawcach**. Zaprezentowany na niniejszej płycie – drugiej części wydawnictwa – repertuar dopełnia **muzyczny obraz regionu**, ale wymaga także uzupełnienia i rozszerzenia komentarza etnomuzykologicznego. Dlatego prezentujemy tu również **drugą część eseju dr Nawrockiej-Wysockiej o muzyce regionu Kaliskiego**.

W komentarzu do pierwszej części wydawnictwa zamieszczono także **rys historii dokumentacji fonograficznej dokonanej na terenie regionu kaliskiego**. Wśród utworów zaprezentowanych na płycie *Melodie stamtąd* cz. 1 opublikowano pierwsze zachowane dokumenty dźwiękowe nagrane w Kaliskiem w 1947 r., choć nie jest wykluczone, że wśród zaginionej w czasie wojny obszernej kolekcji nagrań dokonanych na wałkach fonograficznych Edisona przez Regionalne Archiwum Fonograficzne były też nagrania zrealizowane na omawianym terenie. Drugim zespołem archiwalnym, z którego pochodzą rejestracje kaliskie, są nagrania powstałe w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego – z 1951 r. pochodzi kilka przykładów zaprezentowanych w pierwszej części niniejszego wydawnictwa płytowego. **Jednak to dopiero działalność dokumentacyjna, prowadzona od 1956 r. przez wspomnianego już Jarosława Lisakowskiego, przyniosła naprawdę obfity i niezwykle cenny zasób nagrań – choć dokonany amatorsko i w trudnych warunkach, to nie do przecenienia w zakresie merytorycznym.** Prace zbierawcze Lisakowskiego dokonane w 1956 r. i w pierwszej połowie 1959 r. (**z pomocą m.in. Barbary Andrzejczak [Krzyżaniak], Bogusława Linette, Danuty i Aleksandra Pawlaków, Olecha Podlewskiego oraz Anny Szałaśnej**) stanowiły podstawę wyboru materiału do pierwszej części *Melodii stamtąd*. Do połowy 1959 r. udokumentowano na taśmie magnetofonowej ok. 900 pieśni, przyśpiewek oraz melodii instrumentalnych. Nagrani wówczas wykonawcy byli w znacznej mierze reprezentantami pokolenia urodzonego w drugiej połowie XIX w.

Opublikowane na niniejszej płycie wybrane nagrania, powstałe w drugiej połowie 1959 r., zostały zrealizowane przez **Jarosława Lisakowskiego i jego żonę – Irenę (m.in. w miejscowościach: Pruszków, Dębniałki, Zagorzyn, Dojutrów, Godziesze, Wola Droszewska, Zadowice, Kościelna Wieś, Blizanów, Bałdoń, Guzdek, Lis)**. Tu również prezentujemy plejadę kaliskich wykonawców, których metryki sięgają czasów Chopina i Kolberga. Są to głównie **rejestracje *in crudo* i *in situ***, choć np. 16 sierpnia 1959 r. (taśma o sygn. T4400) okazją do realizacji nagrań była zorganizowana **w Wolicy uroczystość przekazania władzom Kalisza zbiorów etnograficznych zgromadzonych przez nauczyciela Karola Sługockiego**; na spotkaniu byli obecni śpiewacy i muzycy ludowi. W materiałach sporządzonych przez Lisakowskich w drugiej połowie 1959 r. odnajdujemy **sporo informacji o technicznej stronie nagrań**, co jest (niestety) rzadkością wśród zachowanych nagrań w Zbiorach Fonograficznych ISPAN. Lisakowski **korzystał wówczas z kilku magnetofonów**: niemieckiego (NRD) lampowego magnetofonu szpulowego RFT KB100 – sprzętu jak na owe czasy nowoczesnego (produkcja od 1958 r.), używał też wypożyczonego sprzętu firmy Grundig – magnetofonu TK8. Oba te urządzenia były ciężkie (ok. 13-14 kg), jednak nie możemy wykluczyć faktu, iż – być może – J. Lisakowski używał ich w terenie. Wiemy zaś na pewno, iż do nagrań w terenie badacz wraz z małżonką transportowali na rowerze bliżej nieokreślony magnetofon firmy Philips, dokonując nagrań w Dębniałkach 7 listopada 1959 r. W adnotacjach do nagrań pojawia się też dość często angielski magnetofon firmy EMI B [?] (niestety, bez wskazania konkretnego modelu; litera B może wskazywać na skrót BTR), który został wypożyczony przez Lisakowskiego z Polskiego Radia, oraz czeski Sonet, czyli wyrób firmy Tesla. Zważywszy na późniejszą produkcję Tesli (lata 60. XX w.) można założyć, iż Lisakowski przywoził z terenu oryginalne taśmy nagrane jedno lub dwuśladowo z użyciem prędkości 9,5 cm/s i/lub 19 cm/s (być może na wspomnianym EMI, gdyż J. Lisakowski podkreślał, że ten sprzęt mógł pracować także przy zasilaniu bateryjnym), a następnie, w Poznaniu, przegrywał (nadpisując na opracowany już i zarchiwizowany materiał) i jednocześnie porządkował (montował) przy pomocy m.in. RFT i Grundiga (z prędkością 19 cm/s).

Wśród zachowanych nagrań nie brak nośników zapisanych dwuśladowo z prędkością 9,5 cm/s co może wskazywać, iż są to oryginalne taśmy terenowe. W przypadku wspomnianych nagrań z Wolicy odnajdujemy jeszcze jeden model użyty (zapewne jednorazowo) przez Lisakowskiego do skopiowania nagrań oryginalnych – magnetofon ZK 120 (produkcji Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka Unitra-ZRK w Warszawie).

Podczas nagrań w drugiej połowie 1959 r. dokumentaliści nieco bardziej skupili swą uwagę na muzyce instrumentalnej, nagrywając prócz pieśni także kapele regionalne i ludowych skrzypków – stąd w drugiej części *Melodii stamtąd* **znalazło się więcej nagrań instrumentalnych**. Kontynuowano zarazem, obok zbierania pieśni i melodii, badania instrumentologiczne połączone z inwentaryzacją, pomiarami i dokumentacją fotograficzną oryginalnych ludowych instrumentów muzycznych. **Dokumentacją fotograficzną objęto również wykonawców** – śpiewaków i muzyków, a także przedmioty etnograficzne. Tę fototekę – **ok. 1500 fotografii utrwalonych na kliszach (negatywach) – Jarosław Lisakowski przekazał Zbiorom Fonograficznym ISPAN w latach 80. ubiegłego wieku.**

Oficjalne przekazanie materiałów archiwalnych odbyło się w 1988 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Instytucie Sztuki PAN dla emerytowanego już wówczas muzykologa. W latach 2016-2017 dokonano digitalizacji tych fotografii. Wyborem z tej kolekcji zilustrowaliśmy niniejszą, drugą część wydawnictwa.

Mamy nadzieję, iż obie części *Melodii stamtąd* dostarczą wyczerpującego i reprezentatywnego zasobu archiwaliów dźwiękowych, cennych zarówno dla badań muzykologicznych, jak i muzycznych działań amatorskich. Być może nagrania staną się także inspiracją dla twórczych działań artystycznych.

Melodies from thence

Archival recordings of songs and melodies of Kalisz region from the Phonographic Collection of the Institute of Art. of the Polish Academy of Sciences

Part 2 (second half of 1959)

Hereby we are handing over to the Readers and Listeners the second part of a source album edition presenting the oldest preserved phonographic registrations of musical folk practice of Kalisz region. The first album entitled *Melodie stamtąd (Melodies from thence)*, published in 2015 there were inserted archival recordings registered in this sub-region of Wielkopolska (Greater Poland) between 1947 and the first half of 1959. Due to the significant amount, as well as substantive documental value of the sound archives collected in the second half of 1959 we decided to dedicate a separate album to them – the second part of *Melodie tamtąd (Melodies from thence)*.

In the first edition we published a comprehensive text by dr Arleta Nawrocka-Wysocka concerning the region of Kalisz as the region of musical borderline. In the mention text the researcher undertook an analysis and characteristics of presented material both, in the context of Kalisz region affiliation to cultural enclave of Wielkopolska (Greater Poland), as well as the range of its peculiar distinctiveness – as the music region of the borderland of Kujawy and Sieradz regions. The recipient’s attention was also drawn to the characteristics of the region’s instrumental music, and the album presents recordings of violin soloists as well as the ensemble consisting of the violin, clarinet and local kind of two-string bass (*basy kaliskie*). On the first album there were 82 pieces presented, including ritual and popular songs, couplets and dance instrumental tunes. Repertoire presented on this album – the second part of the edition – tops up the musical picture of the region, but still requires supplementation and the enhancement of ethnomusicological commentary. This is why we also present here the second part of dr Nawrocka-Wysocka’s essay on the music of Kalisz region.

In the commentary to the first part of the edition there was also included a brief history of phonographic documentation made in the area of Kalisz region. Among the pieces presented on the album *Melodie stamtąd* (*Melodies from over there)* part 1 there were published the very first sound documents recorded in Kalisz region in 1947. The second archival set from which Kalisz registrations come from (made in 1951) are recordings taken within the framework of national Musical Folklore Collecting Campaign. However, it is only the documenting activity, carried out since 1956 by already mentioned Jarosław Lisakowski, that brought about truly substantial and extremely precious resource of recordings – though made in amateurish way and in difficult conditions, but something that cannot be overestimated in terms of substantive scope. Collecting work of Lisakowski carried out in 1956 and in the first half of 1959 formed the basis for choosing the material for the first part of *Melodie stamtąd (Melodies from thence)*. Recorded at that time performers were in a high degree representatives of the generation born in the second half of 19th century. A strong representation of an elderly generation performers is also exceptional for the album. Those are the people who imparted archaic and rarely performed melodies. The generation is represented by singers: Józefa Staszak, born in 1869 in the village of Lis, south to Kalisz; Józefa Nawrocka, born in 1875, resident of Wola Droszewska; and a violin player as well as a singer – Józef Przybył from Bałdoń, born in 1878. Thanks to these outstanding informers the wedding rite was enriched mainly with longer songs, interesting in terms of their lyrics and melodies layer. Józefa Staszak imparted a beautiful matchmaking song, entitled *Przyjechało trzech panów w powozie (Three squires came in the carriage)*, as well as the song about an apple tree which begins with these words – *Zakukała kukułeczka za stołem (A cuckoo cuckooed behind the table)*. To Józefa Nawrocka we owe two songs about the wreath that are sung just before the capping ceremony – *Wianku mój perłami sadzony (Oh, my wreath studded with pearls)*, *Potulnijże wianek lewandowy (Let’s roll the lavender wreath)*. Both performers were also telling about an exceptional, registered only in the south of Kalisz habit of robing the wedding copse (*gaik*) that was accompanied by an original song repertoire.

While the first album, apart from the ritual repertoire, was dominated by songs and wedding couplets, this one is more varied. It is because, apart from several ballads, it also presents a sung fairy tale about a goat (*Stworzył Pan Bóg koze – And God created a goat*) as well as family, social and popular songs. The lyrics of these songs are very often well known in other parts of Poland, yet the Kalisz variants benefit regional couplets. Compared to the previous album the repertory of instrumental melodies is also much more diverse, forming almost one third of the collection. Dances such as *oberek* and *owijok,* but also wedding melodies are performed by three ensembles: the already well known from the previous album ensemble from Ołobok, an ensemble from Guzdek and an ensemble from Bałdoń. The basic set for all of them is made of the violin and the local kind of two-string bass (the information about the instrument was presented on the first album), enriched with either the clarinet or the drum with a triangle (*stalka*). The music material is topped up with wedding speeches and excerpts from interviews about the habit of wedding copse robing and local kind of twostring bass. In the latter we can hear words spoken by Jarosław Lisakowski – the collector and field researcher whom the region owes a lot.

We hope that both parts of *Melodie stamtąd (Melodies from thence)* will provide the recipient with comprehensive and representative resources of sound archives, valuable both, for musicological research, as well as amateurish activity. It is also possible that the recordings will become an inspiration for creative artistic activities.

Translated by Klaudia Dulińska