

CAŁY TEN JAZZ

Fabularyzowany film dokumentalny

O FILMIE

„Cały ten jazz” – film, który zabiera widza w niezwykłą podróż przez historię polskiego jazzu. To opowieść o muzyce, która stała się symbolem wolności, oraz o artystach, którzy z odwagą i pasją wprowadzili ją do Polski w czasach PRL-u. W filmie odkryjesz niepublikowane wcześniej wywiady – bezcenne świadectwa ich życia, twórczości i wartości, które chcieli przekazać kolejnym pokoleniom.

To hołd dla legend, ale także spojrzenie na to, jak ich dziedzictwo inspirowało współczesnych twórców. „Cały ten jazz” porusza uniwersalne tematy: siłę przyjaźni, wspólnoty i sztuki, która dodaje skrzydeł nawet w najtrudniejszych chwilach. To historia o odwadze, by iść własną drogą, tworzyć z serca i nie poddawać się mimo braku perspektyw.

Ten film to więcej niż dokument – to emocjonalna podróż, która pokazuje, że jazz to nie tylko muzyka, ale sposób na życie.

WIZJA I STRUKTURA

Realizacja filmu „Cały ten jazz” opiera się na trzech komplementarnych osiach narracyjnych, które wspólnie budują atrakcyjny i nowoczesny obraz polskiej kultury. Naszym celem jest wyjście poza hermetyczne środowisko jazzowe i stworzenie dokumentu o szerokim potencjale rynkowym.

Pierwszą osią filmu uczyniliśmy dynamiczne biografie bohaterów, które traktujemy jako żywy dowód na siłę jazzowych genów. Nie ograniczamy się do wspomnień – szukamy „smaczków” i pytamy, jak jazz ukształtował dzisiejsze ikony. Zderzymy legendy gatunku ze współczesnymi twórcami, co pozwoli nam naturalnie otworzyć film na młodsze pokolenie widzów, fanów hip-hopu i dubstepu. Pokazujemy, że jazz to nie tylko historia, ale fundament współczesnej kreatywności.

Druga oś to ścisłe osadzenie losów muzyków w kontekście historycznym Polski. Dzięki dostępowi do niepublikowanych wcześniej archiwów, opowiadamy o jazzie jako o narzędziu walki z systemem za żelazną kurtyną. Wiemy, że dokumenty historyczne cieszą się niemal trzykrotnie większą popularnością niż stricte muzyczne, dlatego jazz traktujemy tu jako ścieżkę dźwiękową wolności, nadając produkcji ciężar gatunkowy, który angażuje masową wyobraźnię.

Trzecia oś wnosi do filmu walor edukacyjny i popkulturowy. Śledzimy ewolucję brzmienia – od korzeni w Nowym Orleanie po światowe hity, takie jak ikoniczne „Lily was here”. Angażując gwiazdy spoza świata jazzu, m.in. Candy Dulfer czy popularnych twórców muzyki alternatywnej, udowodnimy, jak silnie ten nurt przeniknął do głównego obiegu.

Produkcyjnie takie podejście gwarantuje nam produkt kompletny: emocjonalny dzięki biografiom, merytoryczny dzięki historii i atrakcyjny komercyjnie dzięki rozpoznawalnym twarzom. „Cały ten jazz” to nie tylko film dla melomanów, to uniwersalna podróż o tym, jak dźwięk potrafi zmienić rzeczywistość.

MUZYKA

Nie chcemy tworzyć kolejnego podręcznika historii muzyki. Naszym celem jest potraktowanie ścieżki dźwiękowej filmu „Cały ten jazz” jako żywego organizmu i dynamicznego pomostu, który połączy świat miniony z dzisiejszą wrażliwością. Odchodzimy od gatunkowych cliché dokumentu muzycznego na rzecz narracji budowanej rytmem i klimatem – w naszej wizji muzyka nie jest tłem, ona definiuje emocjonalny krajobraz opowieści.

W warstwie dźwiękowej prześledzimy fascynującą ewolucję: od dusznych korzeni Nowego Orleanu, przez dźwięki przemycane za żelazną kurtynę, aż po współczesny pop i hip-hop. Chcemy, aby usłyszał te kontrasty – od unikatowych, archiwalnych pereł z zasobów Polskiego Radia, po ikoniczne motywy, które dla wielu z nas stały się dźwiękowym symbolem odzyskiwanej wolności. Pokażemy, jak jazzowe DNA przeniknęło do twórczości współczesnych artystów, udowadniając młodej publiczności, że jazz to fundament dzisiejszej kreatywności.

Sercem filmu uczynimy unikatowe wydarzenie – specjalnie zorganizowany koncert, będący żywym laboratorium improwizacji. Nie interesuje nas pomnikowa rekonstrukcja ani tradycyjny hołd. Na jednej scenie zderzymy legendarnych pionierów z najmłodszym pokoleniem wirtuozów, by stworzyć między nimi realny dialog. To wspólne granie, zarejestrowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, stanie się współczesnym komentarzem do archiwalnych wspomnień naszych bohaterów.

Wizyta w katowickiej Akademii Muzycznej pozwoli nam pokazać, jak jazz ewoluował z „zakazanego owocu” w świadomą refleksję artystyczną. „Cały ten jazz” ma być filmem, który się czuje – każdą nutą, każdym uderzeniem w perkusję i każdym oddechem muzyka, bo tylko tak możemy opowiedzieć o prawdziwej wolności.

WĄTEK ŚLĄSKI

W Katowicach narodziły się fundamenty polskiej sceny improwizowanej: tu działał Jerzy Milian, wybitny wibrafonista i lider Orkiestry Rozrywkowej PRiTV, a także powstał pierwszy w Polsce Wydział Jazzu, który ukształtował legendy, w tym Urszulę Dudziak – jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek jazzowych na świecie.

Śląskie estrady gościły mistrzów wolności – Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, Witolda Sobocińskiego, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego – oraz ikonę swingu Carmen Moreno. Bebop wprowadzał Jan Walasek, a historię tej sceny utrwalali krytycy i animatorzy, m.in. Jan Borkowski i Tomasz Tłuczkiewicz.

Nie można pominąć Śląskiego Jazz Clubu w Gliwicach – jednego z najstarszych klubów jazzowych w Polsce, który od 1956 roku był centrum życia muzycznego regionu, miejscem koncertów, jam sessions i spotkań legend polskiego jazzu.

Obok Górnego Śląska ważnym ośrodkiem jazzu stało się Podbeskidzie z Bielskiem-Białą, gdzie Jazzowa Jesień – festiwal współtworzony przez Tomasza Stańkę – przyciągała światowe gwiazdy i promowała polskich artystów. Miasto z bogatą tradycją klubową wniosło do pejzażu jazzowego otwartość na improwizację i eksperyment.

Od Gliwickiego Stowarzyszenia Muzycznego, przez Śląski Jazz Club, po NOSPR i bielskie sceny festiwalowe – Śląsk i Podbeskidzie stały się filarami polskiego jazzu, muzyki, która w katowickich murach znalazła profesjonalny dom i akademicki prestiż.

WĄTEK ZACHODNIOPOMORSKI

To na jazzowej mapie Polski region szczególny – miejsce, gdzie bliskość granicy i morza zawsze sprzyjała artystycznej swobodzie. Symbolem tego ducha stało się Ińsko, które dzięki legendarnej postaci Bo Johnsona (Bohdana Janczarskiego) stało się oazą jazzowej niezależności. Johnson, polsko-szwedzki promotor i wizjoner, stworzył w Ińsku unikalny pomost między skandynawską a polską sceną muzyczną, wprowadzając improwizację w przestrzeń natury i kina.

Jazzowy charakter regionu dopełnia Szczecin – portowe „okno na świat”, gdzie w murach Zamku Książąt Pomorskich oraz w ramach festiwalu Szczecin Jazz wybrzmiewają światowe trendy. Tradycję tę wzmacniały przez dekady eksperymentalne projekty festiwalu FAMA w Świnoujściu oraz edukacyjna misja Małej Akademii Jazzu. Od kameralnych spotkań nad ińskim jeziorem po wielkie sceny Szczecina, zachodniopomorski jazz to opowieść o budowaniu mostów, przekraczaniu granic i pielęgnowaniu więzi, które – podobnie jak postać Bo Johnsona – na zawsze połączyły lokalną kulturę z europejskim dziedzictwem wolności.

WĄTEK WIELKOPOLSKI

Poznań zapisał się na kartach historii jako miasto, w którym jazz przetrwał najtrudniejszy „okres katakumbowy”, stając się symbolem artystycznej wolności. To tutaj, w przerwach od pracy w klinice laryngologicznej, Krzysztof Komeda zakładał swój legendarny Sekstet, a kluby takie jak „Odwiert” czy „Piwnica 21” a potem Blue Note kształtowały tożsamość pokolenia.

Film „Cały ten jazz” przywołuje te wspomnienia ustami najwybitniejszych twórców związanych z regionem: pochodzącego z Poznania wibrafonisty Jerzego Miliana – filaru grupy Komedy, wywodzącego się z Kalisza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz Witolda Sobocińskiego, który jako muzyk i operator doskonale oddał ducha tamtej epoki. Od historycznych festiwali, przez Poznań Jazz Fair, aż po Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Wielkopolska niezmiennie pozostaje sercem improwizacji.

WĄTEK WARSZAWSKI

W Warszawie jazz przestał być tylko zakazanym owocem, a stał się głosem pokolenia. To tutaj, w cieniu odbudowujących się murów, pod okiem Andrzeja Trzaskowskiego i Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, rodził się profesjonalizm polskiej sceny. Stolica to legendarne Jazz Jamboree, na którym Marek Karewicz robił swoje najśłynniejsze zdjęcia, a Jan Borkowski układał radiowe playlisty, które zmieniały życie słuchaczy. To w warszawskich klubach – Hybrydach i Stodole – jazzmani tacy jak Jan Ptaszyn-Wróblewski czy Urszula Dudziak rzucali wyzwanie systemowi, udowadniając, że improwizacja jest najczystsza formą wolności. Warszawa w filmie „Cały ten jazz” to nie tylko tło, to wielka scena, na której polski jazz zyskał swoją światową renomę i nieśmiertelność.

To właśnie warszawski pianista i kompozytor Andrzej Trzaskowski poprowadził w 1962 roku zespół The Wreckers podczas pierwszej w historii trasy polskich jazzmanów po USA. Formacja wystąpiła na prestiżowych festiwalach w Newport i Waszyngtonie, budząc sensację wśród amerykańskiej krytyki. Sukces ten był możliwy dzięki niespotykanej dotąd fuzji słowiańskiego liryzmu z nowoczesnym, warszawskim intelektualizmem. W składzie tego historycznego zespołu grali m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski oraz Roman Dyląg, udowadniając całemu światu, że za „żelazną kurtyną” bije serce światowego jazzu.

DANE FILMU

Rodzaj filmu: pełen metraż

Gatunek filmu: dokumentalny, fabularyzowany

Tytuł filmu: Cały ten jazz

Długość: 70 min.

Reżyser: Krzysztof Stasiak / Kaha Hoffmann / Piotr Szulc

Autor scenariusza: Kaha Hoffmann / Joanna Pelczar

Scenariusz: oryginalny

Główna wersja językowa: polski

Operator obrazu: vacat

Kompozytor muzyki: Bartosz Klimaszewski

Kierownik produkcji: Michał Ferlak

Wiodący aktorzy: Anna Serafińska, Jan Walasek, Carmen Moreno-Walasek, Krzysztof Sadowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jerzy Brize, Urszula Dudziak, Marek Karewicz, Jan Borkowski, Tomasz Tłuczkiewicz

Producent: BMC FILM

Koprodukcja: Pomerania Film, Avantgarde Film Studio Sp. z o.o., Wielkopolska Fundacja Filmowa

KADRY

Pły 07:40:32:01

Jerzy Milian

Pły 13:17:30:19

Urszula Dudziak

Pły 12:18:24:23

Witold Sobociński

Pły 04:00:05:19

Jan Ptaszyn-Wróblewski

NASZA MISJA

„Cały ten jazz” to coś więcej niż opowieść o muzyce. To zapis wielkiej przemiany – artystycznej, społecznej i politycznej – której rytm nadawała jazzowa improwizacja.

W dzisiejszym świecie, gdzie sztucznie generowane utwory zalewają rynek, a algorytmy kształtują gusta młodych słuchaczy, chcemy przypomnieć o wartościach, których nie da się zaprogramować: autentyczności i kreatywności. Dla bohaterów naszego filmu były one najwyższym przejawem wolności i prawdy.

Opowiadamy historię przedzierania się nowoczesnego brzmienia przez szczeliny żelaznej kurtyny. To hołd dla polskich twórców, których pasji nie złamały cenzura, godzina policyjna czy izolacja od reszty świata. Udowadniamy, że zakazany owoc przyciąga najmocniej, a systemowe ograniczenia paradoksalnie wyzwalały w artystach geniusz i budują niezwykle silne, solidarne społeczności.

Nasz film oddaje głos pionierom – najstarszemu pokoleniu jazzmanów, których w większości nie ma już wśród nas. To oni, ryzykując wiele, sprowadzili do Polski dźwięki zza oceanu i swoimi muzycznymi eksperymentami przygotowali grunt dla kolejnych pokoleń twórców.

Bo „Cały ten jazz” to właśnie to: spotkanie, spontaniczność i czysta, niepokorna twórczość. Ten film powstaje, by ocalić od zapomnienia moment, w którym muzyka stała się silniejsza od systemu.

TWÓRCY

Krzysztof Stasiak
BMC FILM

Producent filmowy, realizator dźwięku i reżyser. Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Doktor w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: Sztuki filmowe i teatralne nadany w PWSFTviT w Łodzi, absolwent Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach,

Mariusz Lisiecki
Avantgarde

Producent, operator obrazu, montażysta, absolwent PWSFTviT w Łodzi. Producent i koproducent filmów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych.

Michał Ferlak
Wielkopolska Fundacja Filmowa

Koproducent, kierownik produkcji. Specjalista ds. funduszy filmowych. Fundator Wielkopolskiej Fundacji Filmowej,

Joanna Pelczar

Scenarzystka, publicystka, autorka tekstów, wykładowca scenariopisarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Anglistka i pedagog. Absolwentka kursów scenariuszowych u profesora Uniwersytetu Południowej Kalifornii Roberta MacKee

KONTAKT

+48 691 637 752

<https://wff.poznan.pl/>

m.ferlak@wff.poznan.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!