

Actividad “Ajedrez en momentos históricos. Personajes”

Alejandro del Moral Fernández del Rincón

FIGURAS ENTRELAZADAS

Ajedrez, cine, músicos y pintores

¿Quién no conoce la música para películas de **Ennio Morricone**? Este compositor especializado en las bandas sonoras de títulos que son ya historia del cine, desde *El bueno, el feo y el malo*, *La Misión*, la entrañable *Cinema Paradiso*, *Átame* de nuestro Pedro Almodóvar o la más reciente *Los odiosos ocho* de Tarantino, es además de ser el compositor más conocido y exitoso del siglo XX un gran aficionado al ajedrez.

Esto dice del juego: «He encontrado fuertes puntos de contacto entre el sistema de anotación musical y el ajedrez, son actividades igual de creativas, ambas se basan en procedimientos gráficos y lógicos que implican también la probabilidad, lo imprevisto, así como combinaciones horizontales y verticales. El número de movimientos posibles crece exponencialmente, esto me hace pensar en el contrapunto. Existen analogías entre las dos disciplinas».

Así, menciona que no es casual que entre los matemáticos y los musicólogos se oculten grandes jugadores: el compositor, clavecinista y teórico musical **Jean Philippe Rameau** (1683-1764), el pianista y ajedrecista **Mark Taimanov** (1926-2016) y los compositores **Serguei Prokofiev** (1891-1953) y **John Cage** (1912-1992).

Y es que jugar al ajedrez «es como componer», según el violinista **Mischa Elman** (1891-1967).

El compositor y director de orquesta soviético **Sergei Prokofiev** (1891-1953) era más que un simple aficionado, siendo un apasionado del ajedrez, actividad que llamaba «la música del pensamiento». También expresó así lo que significaba para él: «el ajedrez para mí es un mundo especial, de la lucha de planes y pasiones».

Fue autor de muchas óperas, ballets y sinfonías, entre otras, el Conciertos para piano nº3, el ballet *Romeo y Julieta* o el cuento sinfónico infantil *Pedro y el lobo*, además de realizar la música para dos películas, una cantata en *Alexander Nevski* (1938), e *Iván el Terrible* ambas del director **Serguei Eisenstein** (1898-1948).

Ese personaje, no era otro que Iván IV, el primer zar de Rusia, (1530-1584). Durante su reinado, que ha sido descrito como cruel y despiadado, hay que destacar, sin embargo, que era un ávido lector y fomentó las artes y las letras: ordenó la construcción de la catedral de San Basilio en Moscú y fundó la *Pechatni Dvor*, la primera imprenta de Rusia.

Fue un gran aficionado al ajedrez, la primera mención al juego en Rusia data de 1262, y se cree que fueron los *varegos*, vikingos, quienes desde Constantinopla lo llevaron a territorio ruso en el siglo VIII, aunque paradójicamente durante su reinado estuvo prohibido debido a un documento redactado en 1551 por el clero sobre la vida de la iglesia, que entre sus resoluciones, prohibía el

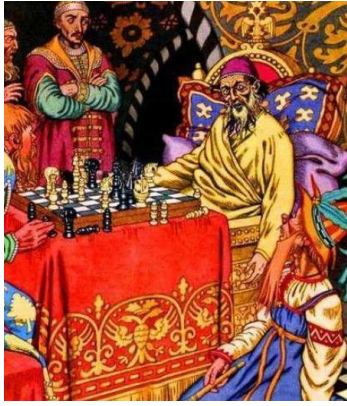
ajedrez. Y es que la iglesia ortodoxa consideraba al llamado entonces 'shakhmaty', como un vestigio del paganismo.

Siguió la prohibición con su sucesor, y si se encontraba a alguien jugando ordenaba que fueran azotados y encarcelados. No es hasta el zar **Pedro el Grande** (1672-1725), buen aficionado y que jugaba durante sus campañas militares, cuando definitivamente se levanta cualquier veto y se puede disfrutar del ajedrez sin problemas. Su tablero se encuentra en el actual Museo del Ajedrez de Moscú. Prosiguió la tradición ajedrecística en los zares **Catalina II** (1729-1796).

Iván el Terrible murió una mañana mientras se disponía a jugar una partida de ajedrez donde él mismo colocó las piezas. Cuando se narra su muerte se describe: «antes de hacer el primer movimiento sus dedos tiemblan, la vista se le nubla y cae muerto sobre el tablero».

Un cuadro del pintor **Konstantin Makovskiy** (1839-1915) recrea la escena de la muerte del zar. 'La muerte de Iván el Terrible' fue premiado con una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1889.

También el ilustrador **Ivan Bilibin** (1876-1942) en 1935 recreó en una ilustración la muerte ante el tablero de este singular ajedrecista maldito por su historia cruel.

Otra de las estas *Figuras entrelazadas* es un prestigioso director de cine, el sueco **Ingmar Bergman** (1918-2007), que en 1957 dirige *El séptimo sello*, una obra maestra. Esta es su sinopsis:

Suecia, mediados del siglo XIV. La Peste Negra asola Europa. Tras diez años de inútiles combates en las Cruzadas, el caballero sueco Antonius Blovk y su leal escudero regresan de Tierra Santa. Blovk es un hombre atormentado y lleno de dudas. En el camino se encuentra con la Muerte que lo reclama. Entonces él le propone jugar una partida de ajedrez, con la esperanza de obtener de Ella respuestas a las grandes cuestiones de la vida: la muerte y la existencia de Dios.

Si gana, podrá volver a casa con su esposa y su familia. Si pierde... ¡Se acabó el juego!

Los momentos icónicos de la película son la partida de ajedrez y la Danza de la Muerte.

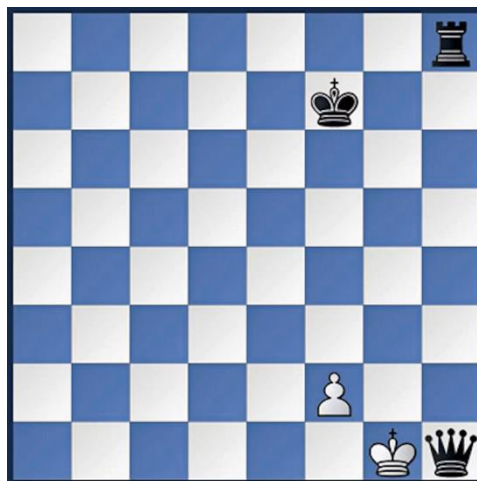
A pesar de su eficacia como alegoría artística de la eterna lucha entre la vida y la muerte, la batalla en el tablero deja mucho que desear en cuanto a autenticidad del ajedrez.

Es muy común que los cineastas se equivoquen”, dice el árbitro de ajedrez Stewart Reuben. “Aunque la película está ambientada en el siglo XIV, es casi

seguro que están jugando con las reglas establecidas en el siglo XV. La muerte hace un movimiento, seguido por el jaque del rey de las blancas, seguido por el jaque del rey de las negras, pero luego el juego se disuelve”.

Parece ser que no ha habido ningún asesor de ajedrez en el rodaje pues hay algunos anacronismos. Las blancas empiezan la partida, aunque la convención de que las blancas deben de empezar primero es de finales del siglo XIX, el tablero empieza con las casillas blancas a la derecha pero luego cambia, y la captura de la dama por parte de la Muerte, presentada aquí como una gran jugada, tiene poco sentido ya que la dama era una pieza menos poderosa en ese momento. “El problema es que la partida no fluye”, observa Reubens. “Lo que uno esperaría es que, a medida que avanza la partida, haya cada vez menos piezas en el tablero. Lo que nunca cabe esperar es que haya cada vez más piezas en el tablero, aunque se vayan intercambiando a medida que avanza la partida”.

El juego que se utilizó fue probablemente uno de los que se realizaron entre el equipo de filmación, y simplemente tomaron cualquier posición que estuviera presente en los planos generales porque, ilógicamente, el tablero parece estar más abarrotado más adelante en el juego.

El final de la partida: las negras ganan.

Para concluir con una visión más vital, menos trágica, traemos aquí para concluir con los personajes entrelazados, unidos por su relación con el ajedrez, a un artista ruso-norteamericano, **Georgy Kurasov** nacido en San Petersburgo, Rusia en 1958, su obra se ha definido como un nuevo cubismo, caracterizado por una mezcla de estilos como el Art Decó, el neo-constructivismo o el surrealismo. Observar su pintura es una invitación a crear, en su dibujo hace juegos con las líneas acercándose a alguna forma de cubismo, su color es vivaz, impactante, así como sus propuestas fisionómicas.

Entre sus obras aparece un tema clásico, las partidas de ajedrez, en todos los casos son jugadoras las que disputan las partidas, en actitudes que están lejos de la concentración que requiere el juego, pero llenas de otro aspecto fundamental, la creatividad.

REFERENCIAS

Jesús Cabaleiro Larrán Ennio Morricone,

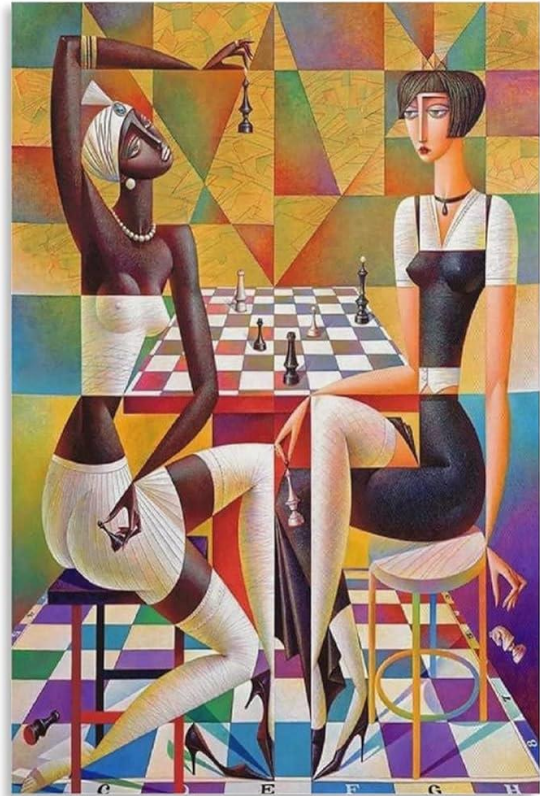
Jesús Cabaleiro Larrán El zar Iván el Terrible, vida y muerte ante un tablero de ajedrez.

Ian Freer Análisis de la partida de ajedrez del Séptimo Sello

<https://www.empireonline.com/movies/features/seventh-seal-chess-match-analysis/>

El Cubismo renovado de Georgy Kurasov

<https://redespress.wordpress.com/2016/02/24/el-renovado-cubismo-de-georgy-kurasov/>

el músico del ajedrez

Eugenio Sánchez Bravo. Eisenstein: Iván el terrible (1944-1946)

CÓMO TRATAR ESTA TIPOLOGÍA EN EL AULA

La actividad está dirigida a adultos.

Se trata de localizar mediante búsqueda en internet u otros medios (biblioteca de arte) obras de pintura en las que el juego del ajedrez aparezca como tema principal o secundario.

OBJETIVOS

- Familiarizarse en la búsqueda de documentos gráficos
- Conocer artistas de todos los tiempos
- Reconocer estilos artísticos
- Identificar personajes históricos
- Conocer la evolución histórica del juego del ajedrez
- Identificar aspectos del juego

DESARROLLO

Una vez localizadas las obras hacer una selección de aquellas en las que el tablero sea visible como para llevar a cabo un análisis consistente en:

- ¿Quiénes son los contrincantes?
- Ambiente en el que se desarrolla la partida
  - o Están solos los jugadores o hay observadores´
  - o Es en una sala, en una taberna, ...
- Cronología (Medieval, Renacimiento, Contemporáneo)
  - o Autor y estilo artístico.
- Situación de la partida:
  - o El Tablero
    - Número de escaques
    - Posición
  - o Las piezas
    - Nº de piezas y tipología
    - ¿Hay una dama identificable?
  - o La partida
    - Es real o ficticia
    - Fase del juego
    - Cuál es la estructura de peones
    - ¿Se pueden detectar debilidades y ventajas?
      - Piezas clavadas, columnas abiertas, ...
    - ¿La posición es de jaque?