

Autor: **Oliva, Alejandro**

Artículo de revista

Tocada Movida: música y ajedrez. Desde sus comienzos hasta la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes

Año: 2021

Oliva, A. (2021). Tocada Movida: música y ajedrez. Desde sus comienzos hasta la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes. *Minka, recreación y lúdica*, (3), 39-42. Repositorio Digital Institucional Universidad Provincial de Córdoba. <https://repositorio.upc.edu.ar/handle/123456789/411>

Tocada Movida: Música y Ajedrez. Desde sus comienzos hasta la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes

Alejandro OLIVA²

Buenos Aires, Argentina

² Cantante, músico, compositor, director de teatro, actor, dramaturgo y profesor de ajedrez. Fue Coordinador Pedagógico en el Programa de Ajedrez Escolar, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coordinador del Área de Educación Especial y Ajedrez. Docente de las Diplomaturas en Aspectos Socioculturales y Educativos del Ajedrez, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Docente en el Instituto de nivel terciario Yuguets.

Email: aleoliajedrez@gmail.com

“Las lenguas desempeñan una función esencial en la vida cotidiana de las personas, no solo como instrumento para la comunicación, la educación, la integración social y el desarrollo, sino también como depositarias de la identidad, la historia cultural, las tradiciones y la memoria únicas de cada persona.”

UNESCO

Decenio de las lenguas originarias: 2022-2032

La banda Tocada Movida está fundada en la idea de articulación entre música y ajedrez. Tuve esta idea cuando daba clase de Ajedrez en Educación Especial. A los chicos les costaba recordar las reglas de los movimientos del peón, entonces escribimos juntos las reglas en el pizarrón y con la guitarra que llevo a todos lados le puse un ritmo de cuartetazo cordobés que funcionó muy bien: los chicos recordaban las reglas cantando y bailando la canción. Hoy, “*Petiso y cabezón*”, esa canción del

peón, es uno de los hits. Esa experiencia resultó muy significativa y seguí ahondando en ella.

Surgimiento de la idea y de la banda

Tocada Movida se formó en 2008 en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los miembros de la banda éramos profesores de ajedrez que hacíamos música, y músicos a quienes nos encantaba jugar al ajedrez. Nos conocimos en el marco de nuestro trabajo docente en el Programa de Ajedrez Escolar del Ministerio de Educación del GCABA y esta doble pasión nos reunió.

Trayectoria de Tocada Movida

La proyección de la banda alcanza gran parte de Argentina y Uruguay. Los conciertos solían tener lugar -antes de la pandemia- en la Ciudad de Buenos Aires, a razón de cincuenta anuales, realizados en Centros Culturales, Clubes y Escuelas. En algunas oportunidades muy especiales la banda tuvo el honor de ser convocada para

dar conciertos en Plaza de Mayo (celebrando el día del Ajedrez Escolar, que es el 15 de abril en homenaje al natalicio de Miguel Najdorf, el más grande jugador argentino), en el Espacio Memoria (EXESMA), en Tecnópolis, en la Biblioteca Nacional, en el Club Argentino de Ajedrez, en el Club Torre Blanca, en el Club de Ajedrez de Villa del Parque y con Abuelas de Plaza de Mayo en la Escuela 2 DE 21 "Maestro Eduardo Vicente", en un homenaje a los docentes desaparecidos. La banda también realizó giras por ciudades del país organizadas y auspiciadas por organismos públicos de Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Partido de la Costa, La Plata, y Municipios del Gran Buenos. En Uruguay Tocada Movida fue convocada para dar conciertos en el Teatro Municipal Florencio Sánchez de Montevideo tocando con músicos locales para alumnos de escuelas primarias y en las Expo-Ajedrez 1 y 2 de Montevideo, exposiciones de ajedrez y arte, todos eventos organizados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del Uruguay. También hice presentaciones como representante de la banda en España, Panamá y México, en el marco de conferencias organizadas por la Fundación Kaspárov para Iberoamérica.

Formación de Tocada Movida

Hoy el proyecto "Tocada Movida" está formado por Omar Amendolara, bajista y productor, Romina Rojkes Tellarini, en teclados y voz, Mariano Gómez en batería, Romina Mazzone en eventos multimedia y streamings, Gerardo Niemez técnico de sonido, y yo, Alejandro Oliva, como guitarrista, cantante, compositor y productor. En algunas oportunidades, en función del género musical, se incorporan otros instrumentos (bandoneón, gaita gallega, castañuela, ukelele, flautas, clarinete, cello, contrabajo).

Discografía de Tocada Movida

Así como surgió la canción del peón, pensé en escribir una canción con el movimiento de cada pieza y a cada una le compuse su música en estilos musicales populares. Pero después fueron apareciendo otros temas también muy interesantes y las canciones se seguían sumando. En cada concierto la banda las tocaba, los chicos iban aprendiendo las letras. Finalmente surge la necesidad de hacer un disco.

Hoy Tocada Movida tiene cuatro discos y va por más.

1. "Tocada Movida Vol. 1" (2009), grabado y masterizado en "Los Elefantes", estudio de Lito Vitale
2. "Peón Aislado" (2012), grabado y masterizado en "Estudio Urbano"
3. "El rey nunca se come" (2018), grabado en "HomeStudio"
4. "Tocada Movida. Para los más chicos" (2020), grabado en "HomeStudio" y masterizado por Martín Pompei, con la participación como letrista de Miriam Monreal Aladrén, pedagoga y ajedrecista, referente del ajedrez educativo de Zaragoza, España

Una combinación asombrosa

Cuando cuento que Tocada Movida es una banda musical que en sus temas sólo aborda la temática de ajedrez la gente se asombra, se sorprende. A veces pienso que en algunos casos hasta surge la duda acerca de si se trata de una propuesta creativa o simplemente estrafalaria. Tocada Movida es un proyecto creativo, que ha ido evolucionando y creciendo, que se desarrolla con seriedad y profesionalismo, contando con una trayectoria avalada por su discografía y más de setecientas presentaciones en vivo es sus trece años de historia.

Y este emprendimiento empezó casi de casualidad, como enunciaba más arriba. Yo estaba dando un taller de Ajedrez con alumnos que tenían con dificultad en sus procesos de aprendizaje, y además concurrían en forma bastante discontinua. No conseguía que aprendieran las reglas de los movimientos de las piezas y eso resultaba bastante frustrante para mí. Un día les pedí que me digan las reglas del movimiento del peón, y las fui anotando en el pizarrón, y cuando las leímos en voz alta noté que una de las frases decía "...*parece que come en diagonal...*" y otra, "...*cuando llega al final puede coronar*". Estrictamente esas no son las sentencias correctas, no son las verdaderas reglas del juego, todos sabemos que ni *parece*, ni *puede*, sino que **come** en diagonal y cuando llega al final, **corona** -se transforma en otra pieza, con excepción del rey-; pero por alguna razón encontré musicalidad en esas frases que

dijeron los chicos. No recuerdo si había llevado mi guitarra o había una allí en el aula, pero salió una canción, en forma de cuartetazo cordobés, que se llama "Petiso y cabezón", que contenía las reglas del movimiento del peón. Y así, de a poco fueron apareciendo ideas sobre canciones respecto de las otras piezas, del reglamento del juego, historias de grandes ajedrecistas y temáticas del mundo del ajedrez, que se materializaron en los cuatro discos arriba mencionados.

Es interesante también mencionar cómo surgió el nombre de la banda, cosa que no resultó nada fácil. Hay un dicho muy común en ajedrez: cuando tocas una pieza y la soltás, enseguida tu adversario te dice "tocada, movida". Si la tocaste, la tenés que mover. También cuando haces música "tocas", y cuando tocas, se arma una "movida". Hicimos una especie de encuesta para que se propusieran nombres, y finalmente el nombre se le ocurrió a Marcelo Reides, unos de los actuales Coordinadores del Programa de Ajedrez Escolar del Ministerio de Educación del GCABA, un apasionado pedagogo del ajedrez educativo, gran problemista y, sobre todo, gran amigo personal e impulsor de esta iniciativa.

Como dije anteriormente, Tocada Movida es una banda formada en 2008. El repertorio está compuesto por canciones temáticas propias -letra y música- y ya llevamos cerca de cincuenta canciones que alternan ritmos y estilos musicales de todo el mundo.

La relación del juego y la cultura

Cuando se piensa en el ajedrez, la mirada que en general se tiene sobre este juego, se centra muchas veces en su lado deportivo -o federativo-, o desde el aspecto educativo o pedagógico. Menos frecuente es considerar al ajedrez en sentido amplio como patrimonio de la cultura y justamente este es nuestro eje. Este juego -que fue creado hace aproximadamente dos mil años en la India, y que llegó a América hace cinco siglos- está evidentemente integrado a nuestra cultura, tanto en relación con el arte como en el aspecto socio-cultural. Prueba de ello son las diversas manifestaciones artísticas que lo tienen como protagonista (en la literatura, el cine, el teatro, la plástica, la música, etc.) y lo difundido que está también en su aspecto social (se juega en escuelas, centros

culturales barriales, clubes, plazas, parques, distintas plataformas de internet, etc.). Un elemento que facilita esta difusión es que solo se necesitan un tablero y las piezas -o una conexión de internet- y dos jugadores.

La Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes

Esta trayectoria tan singular nos dio impulso para postularnos para la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes, que nos fue otorgada. El Proyecto que presentamos, siguiendo nuestra línea de trabajo, aborda una parte viva de la cultura: las lenguas originarias.

Esta idea del abordaje de las lenguas surgió hace ya varios años. Se presentaban algunas cuestiones de adaptación de las letras, incluso de los términos que utilizaba habitualmente en mis charlas y conferencias cuando me convocaban de otros países, aunque fueran hispanohablantes. Por ejemplo, nuestro lunfardo, que aparece en el tango "La Dama blanca", o el título de la canción del peón: "Petiso y cabezón". El término "petiso" es una voz propia del Río de la Plata, entonces, en Uruguay se entiende bien, pero en México o en España no -allí "petiso" no significa nada-. Por lo tanto, fuera de estas latitudes, el título de la canción se transformó en "Chiquito y cabezón". De esta manera, empecé a hacer algunas adaptaciones en las letras para que realmente fueran significativas y cambiando "petiso" por "pequeño". De este tipo de ejemplos hubo muchos, y como me gustan los juegos del lenguaje, incluso cuando conocía el uso de alguna palabra local, enseguida la incorporaba a las canciones en los recitales, y eso producía un impacto muy positivo en el público, de apropiación, de pertenencia.

Esto nos dio el pie para pensar en versionar las canciones en otras lenguas. En los años de trabajo como Coordinador Pedagógico del Programa de Ajedrez, hacíamos dos conciertos cada martes en Escuelas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas son Escuelas Plurilingües, lo que significa que además del español como lengua de escolarización, se aprenden dos lenguas extranjeras. Allí surgió un Proyecto que llevó por título "Peón Plurilingüe" en el que versionamos las canciones en inglés, portugués, francés e italiano, tanto en la lengua como en el género musical.

También se han traducido y producido en catalán y en euskera, lengua originaria de los vascos, dentro de un plan de versionar las canciones en las lenguas primitivas de la península Ibérica. El éxito del “Peón plurilingüe” es el antecedente directo de nuestro actual Proyecto.

Estoy seguro que este nuevo emprendimiento de la Beca de Creación -traducir y versionar canciones de la banda a tres de las lenguas originarias que se hablan en nuestro país, el quechua, el aimara y el guaraní- será aún más exitoso. El Proyecto incluye una etapa de investigación, otra de producción y grabación de las canciones que serán cantadas por integrantes de cada una de las comunidades mencionadas, y por último de difusión. Se trata de un gran trabajo de equipo y aspiramos a que nuestras canciones contribuyan a que niños, niñas y jóvenes aprendan la lengua de sus mayores, única manera de asegurar su permanencia. Tomamos el compromiso de que toda la producción va a ser divulgada y accesible de forma gratuita a través de material escrito, de las redes sociales y, si las condiciones están dadas, a través de conciertos por streaming. También estamos muy ansiosos por volver a los conciertos en vivo, porque nos interesa el contacto con la gente, el intercambio personal y cuando el contexto sanitario lo permita estaremos felices de volver a los escenarios de la Ciudad y de todo el país.

A modo de conclusión

Cuando jugamos, se acaban las diferencias de edad, de género, de ideologías, de etnias. Hay eticidad en el juego, hay algo más además de las reglas y los reglamentos, trabajo mucho estos aspectos en las clases con los alumnos del “Instituto YUGUETS (Tenicatura en Ludotecas)”, futuros docentes. Por ello, dado el gran interés que suscita el ajedrez junto a los valores éticos que este juego de estrategia posibilita desarrollar, estoy convencido que es un excelente vehículo para contribuir a la comunicación y al resguardo de estas lenguas, por consiguiente, de las culturas y la historia propia que llevan asociadas, visibilizando la pertenencia a la tierra, a la cultura y a la lengua originaria, a través del juego, del lenguaje y del lenguaje escrito.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el período 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas. Según datos de la UNESCO de 2019, hay siete mil idiomas en el mundo; noventa países con comunidades indígenas; cinco mil diferentes culturas indígenas y dos mil seiscientos ochenta idiomas en peligro. Creemos que el ajedrez, difundido y enseñado a través de nuestras canciones puede oficiar de manera magnífica como puente entre las distintas culturas. Estamos muy felices y orgullosos de sumar un granito de arena para contribuir a la preservación de nuestras identidades culturales.