

Stéphane Escafre

Une histoire d'amour

Quel rapport entre Will Smith, Patrick Bruel, Jude Law, Yves Montand ? Des acteurs ? Non, des joueurs d'échecs !

L'histoire d'amour passionnée que les échecs et le cinéma entretiennent est plus que centenaire. Entre "La Dispute" (1903) et "X-Men 3" (2006), plus de deux mille films évoquent les échecs. Le chiffre est énorme, vertigineux !

Le cinéma et les clichés

Il y a beaucoup d'idées reçues sur les joueurs d'échecs. Le cinéma n'y échappe pas.

Le joueur d'échecs est un calculateur froid

Quand le méchant joue aux échecs, c'est un être insensible, comme le tueur du Spectre, dans "**Bons baisers de Russie**". Dans cette aventure de James Bond, la position est tirée d'une partie de Bronstein. Le tueur s'appelle Kronstein !

Un joueur-d'échecs-inhumain : l'image est poussée à l'extrême dans "**Blade Runner**" où le *répliquant* assassine son créateur, après avoir analysé avec lui, en le surpassant, une partie par correspondance. La position est tirée d'Anderssen-Kieseritzky (Échec et Mat n° 85), l'Immortelle pour un être qui veut échapper à la mort.

Le joueur d'échecs génial est proche de la folie

Denis Lavant est égaré dans "**La Partie d'Échecs**" (1994). Il y évoque une sorte de Morphy morbide qui affronte le stoïque Staunton. Pierre Richard y joue le rôle du professeur et Catherine Deneuve une mécène qui organise la rencontre. John Turturro, dans "**La Défense Loujine**", est lunaire et touchant. Le réalisateur Jean Becker, grand amateur d'échecs, souhaitait acquérir les droits du livre de Nabokov mais c'est finalement son fils qui produisit le film.

Dans "**L'Échiquier de la Passion**" (1978), Bruno Ganz incarne avec force le basculement vers la folie d'un homme qui s'est donné totalement à sa passion. Sa performance fait de ce film le plus poignant jamais réalisé sur les échecs. Le réalisateur-scénariste José Giovanni le cite comme son

préféré sur le sujet. On y retrouve des références à la fin de Steinitz. En fait, le personnage principal est un condensé de toutes les névroses des grands champions.

Le joueur d'échecs vit dans son monde

Dans "**Les Joueurs d'Échecs**" (1978) de Satyajit Ray, deux aristocrates jouent, indifférents au tumulte extérieur. Le jeu d'échecs est utilisé comme métaphore de la négligence de l'élite indienne face à l'envahisseur britannique. Ataraxie orientale.

"**La Belle et la Bête**" : Cocteau montre Jean Marais devant un échiquier pendant que les usuriers dépouillent la maison de ses meubles. La scène s'achève quand les créanciers emportent l'échiquier. Détachement du poète.

Le joueur d'échecs est très intelligent

Quand, en 1968, Arthur C. Clark écrit "**2001 Odyssée de l'Espace**", l'intelligence artificielle est plus artificielle qu'intelligente. L'ordinateur du XXIe siècle remporte sa partie face à l'astronaute. Il a évolué plus vite que l'humain. C'est exactement l'inverse qui se produit dans "**L'Échiquier de la Passion**". L'ordinateur est trop bête pour battre le Champion du Monde, le programmeur prend donc la place de sa machine. L'esprit reste ici l'apanage du genre humain.

Suffit-il de montrer un échiquier pour faire croire que le policier calcule vite ? Le résultat est souvent affligeant comme dans "**Bad Company**" (Chris Rock) ou dans "**Bone Collector**" (Denzel Washington). Parfois les policiers joueurs d'échecs sont acceptables, comme dans "**K**" d'Alexandre Arkady. Patrick Bruel s'y fait mater en six coups. "*Les pièces sur un échiquier, il faut les sacrifier.*"

"Bons baisers de Russie"

"La Belle et la Bête"

"K"

C'EST MON 7e SAUT
AVEC MON SEAU...

Jamais s'y attacher, surtout pas à la Dame", déclare le méchant tenant une jeune femme en otage.

Basil Rathbone et Peter Cushing personnifièrent Sherlock Holmes à l'écran. Ils introduisirent des scènes d'échecs, alors que Conan Doyle avait bien précisé le peu d'intérêt de son détective pour ce jeu.

Abandonnons les stéréotypes sur les échémans et regardons l'objet. L'échiquier n'est souvent qu'un accessoire mal disposé, mais il devient parfois un élément essentiel du décor, presque un personnage.

Le jeu d'échecs : un acteur...

Une arme de séduction

Mettez deux individus face à face sur l'écran, ils vont se battre... ou s'embrasser.

Julia Roberts et Richard Gere dans **"Pretty Woman"** : L'homme du monde reproche à la fille de la rue de faire un mouvement de Dame incorrect. Un bon résumé du film.

"Le Talentueux Mr Ripley", remake de **"Plein Soleil"** de René Clément : Jude Law est nu, dans son bain, quand il affronte Matt Damon. Cette partie d'échecs ambiguë, cause de frustrations, aura des conséquences dramatiques.

Aucune image ne pourra surpasser celle de Faye Dunaway et Steve McQueen, dans **"L'affaire Thomas Crown"**. La scène devait être plus courte mais le réalisateur a préféré garder la musique de Michel Legrand en entier. Remercions-le.

Mike Myers parodia Thomas Crown, dans **"L'Espion qui m'a Tiré"**. La scène commence par le dialogue suivant : Ivana *"Vous savez comment les gens se réchauffent en Russie ?"* Austin Powers *"Je pense pouvoir deviner"*. Ivana *"Ils jouent aux échecs"*. Austin, un peu déçu *"J'aurais pas deviné"*.

Les Échecs, la vie, la mort

Le sort de quelqu'un est lié au résultat d'une partie : par exemple dans **"Le Septième Sceau"**, **"Harry Potter à l'École des Sorciers"** ou encore **"Le Chat Noir"**. Ce film de 1934 réunit Boris Karloff (le monstre de Frankenstein) et Bella Lugosi (Dracula). Le vainqueur dispose de l'héroïne !

"Le Septième Sceau" d'Igmar Bergman est le plus connu

et le plus parodié des films représentant les échecs. Au XIVe siècle, un chevalier (Max Von Sydow) est de retour de croisade. Il joue contre La Mort. Tant que la partie dure, le chevalier reste en vie. À voir ou à revoir d'urgence.

Peut-on mieux faire que **"Jason et les Argonautes"** où les joueurs sont les Dieux de l'Olympe ? Oui ! **"Bedazzled"**, avec Elizabeth Hurley : Dieu face au Diable, tout simplement.

Le jeu d'échecs est rigolo

Les échecs inspirent souvent un comique de destruction. Quoi de plus jouissif que de perturber l'ordre ? Et quoi de plus ordonné qu'une partie d'échecs ?

Les Marx Brother's prennent pour cible deux amateurs sur le pont d'un bateau. Les joueurs se mettent en colère : *"Je vous prévient, je vais appeler le Capitaine ! – Inutile, répond Groucho, il ne sait pas jouer aux échecs"*.

Mel Brooks montre une partie vivante qui dégénère dans **"La Folle Histoire du Monde"** : Le Fou prend la Dame, le Cavalier prend la Dame, le Roi prend la Dame ! Quelle époque décadente !

"George de la Jungle" : des braconniers veulent capturer le singe le plus intelligent. *"- Mais c'est lequel le singe le plus intelligent ? – C'est facile, idiot ! Regarde, c'est celui qui joue aux échecs"*.

"Et la tendresse bordel ?" Jean-Luc Bideau apprend la vie à son neveu. Très longue réflexion, puis il fait claquer une pièce et annonce *"Échec au Fou !"*

Le lendemain de la fête dans **"Les Tontons Flingueurs"**, Francis Blanche est assis devant un échiquier, avec le livre *"Pour apprendre à jouer aux Échecs"*. L'aviez-vous noté ? ▶▶▶

"Le Septième Sceau"

"L'affaire Thomas Crown"

"Les Tontons Flingueurs"

Deux cas particuliers

Dans "La Diagonale du Fou", Richard Dembo s'inspire du match Kortchnoï-Karpov. Nicolas Giffard sert de conseiller au réalisateur, qui commettra cependant quelques erreurs. Le film remporte l'Oscar du meilleur film étranger en 1985.

"A la recherche de Bobby Fischer" peut être montré à tous les enfants. Il prend parfois un air de documentaire car des joueurs apparaissent dans leur propre rôle. Shirazi défie des blitzeurs, Joël Benjamin et Roman Dzindzichashvili jouent dans un tournoi, Waitzkin et Pandolfini (les vrais !) sont dans le parc. La description de parents vivant leur passion par procuration est très juste... parfois en dessous de la réalité.

Alors que les Échecs sont présents à chaque image de ces deux films, ils ne sont qu'un prétexte. Les vrais sujets de ces films sont l'affrontement de deux idéologies pour l'un et le rapport père/fils pour l'autre.

LE film culte sur les joueurs d'échecs est "La Fièvre des Échecs" (Russie 1925). Une comédie. On y croise le Champion du Monde Capablanca mais aussi Lasker, Marshall, Tartakover, Bogoliubov, Reti, Saemisch, Torre... Il s'agit d'une fiction, pas d'un documentaire.

L'image du joueur d'échecs est en mutation au cinéma. Il y a eu la période "vieux-juif-réfugié-d'Europe-de-l'Est". Aujourd'hui, le nouveau type de joueur est l'afro-américain-qui-blitze-dans-un-parc. Dealers, SDF, junkies sont les compagnons du héros, qui sort (ou tente de sortir) de sa misère grâce aux 64 cases. Le meilleur exemple est "Fresh", avec Samuel L. Jackson. Le film devient très violent quand le héros comprend qu'il peut sacrifier ses pièces, sur l'échiquier... et dans la rue.

Le cinéma joue aux échecs

"Les Échecs ont cette particularité d'entraîner l'esprit tout en étant amusants et excitants", a déclaré **Will Smith**.

Les productions Disney ont acheté les droits de l'autobiographie de Salome Thomas-El : l'histoire d'un jeune noir qui sort du ghetto grâce à ses études, puis y retourne pour aider les siens avec les échecs. Ce genre de *success story* plaît à Hollywood. Will Smith va incarner le

MOI,
J'AI TOURNÉ DANS "LA
DIAGONALE DU FOU"...

professeur. L'acteur est un vrai passionné, il a fait des Échecs une philosophie de vie : "C'est cool de jouer aux Échecs. Mon père m'a appris à jouer à sept ans, il a ancré en moi de beaux concepts que j'essaie de transmettre à mes enfants. Les éléments et la conception de la vie sont si parfaitement illustrés sur l'échiquier. La capacité de construire correctement sa position est la clé des Échecs, et je crois que c'est aussi la clé dans la vie".

Comme cadeau de St-Valentin, sa femme lui offrit... un cours particulier avec Maurice Ashley (1er GM afro-américain) !

Deux illustres prédécesseurs : **Humphrey Bogart** et **Stanley Kubrick** ont gagné leur vie comme joueurs. Avant la gloire des projecteurs, ils jouaient à 25 cents la partie. Plus tard, les deux hommes utiliseront les échecs pour juger leurs semblables.

Humphrey Bogart prétend qu'il joua au moins une partie chaque jour de sa vie. Il se disait le meilleur joueur d'Hollywood, ce que conteste le scénariste Roal Dall. Boggie défiait régulièrement le *french lover* Charles Boyer.

"Casablanca" : Film d'espionnage, d'aventure, de guerre, d'amour et film noir. Un grand classique de Michaël Curtiz. Dans l'une des premières scènes du film, le patron du Rick's café est seul, devant un échiquier. Tout le personnage est résumé dans cette image d'un homme solitaire qui observe. L'idée est de Bogart.

La passion de Kubrick marque son œuvre : une des premières scènes de "L'Ultime Razzia" se déroule dans un cercle d'échecs. Le chef de gang vient y recruter des acolytes. Dans le tribunal des "Sentiers de la Gloire", Kirk Douglas et les accusés sont disposés sur un sol noir et blanc, comme sur un échiquier : ce sont des pions manipulés par la machine

"Fresh"

"Lolita"

"Blade Runner"

bonus

- Dans *Matrix*, Nemo passe devant un échiquier. La position ne ressemble à rien. Surprenant quand on sait que Keanu Reeves a gagné quelques dollars à Toronto en lançant des défis dans des squares plus ou moins mal famés. Un dysfonctionnement de la Matrice ?
- Karpov est le nom du Président Russe dans "Le Saint" (Val Kilmer) et c'est aussi le nom du méchant dans "Le Magnifique" (Belmondo).
- ChessBase montre Schwarzenegger jouant face à Kasparov. Plusieurs de ses films font référence aux échecs. Il donne une leçon à Jim Bellushi dans "Double Détente".
- Parmi les membres du Bel Air Chess Club, on compte : Madonna, Tim Robbins, Susan Sarandon, Ben Affleck, Matt Damon et Julia Roberts.
- Nicolas Cage joue sur ICC.
- Peter Falk a racheté les droits d'un livre sur Fischer-Spassky et contacté le réalisateur Milos Forman dès 1974. L'idée retenue fut un docu-fiction dans lequel Fischer et Spassky joueraient leur propre rôle ! On attend encore.

militaire (Hitchcock avait déjà utilisé ce procédé dans "Notorious"). Une partie se joue entre la mère de "Lolita" et Humbert "Vous menacez de prendre ma Dame", lance Sheley Winters. "C'est bien mon intention", répond James Mason, en regardant la fille. Dans "2001 Odyssée de l'Espace" Arthur Clark, co-scénariste, souhaitait utiliser un autre jeu, sorte de tamgram. Kubrick l'emporta. Autre clin d'œil : le délégué russe sur la station orbitale s'appelle Smyslov.

Derrière la caméra : sur le plateau de "Docteur Folamour", l'acteur oscarisé Georges C. Scott était l'adversaire favori de Kubrick. Il arrêta le tournage de "Shining" car Tony Burton, comédien, avait apporté un échiquier : le réalisateur joua tout l'après-midi.

Le sujet des Échecs et du Cinéma est trop vaste. Nous n'avons pas parlé de court-métrage, d'animation, de film pour adulte, de documentaire, ni des séries, ni de centaines d'autres films faisant référence aux échecs.

Reportez-vous à la référence : "Chess in the Movies" de Bob Basalla (édition TPI Wonderworks) ou sur les sites de

- <http://www.skgiessen.de/movies/>
- <http://www.geocities.com/siliconvalley/lab/7378/chess.htm>
- <http://normandlamoureux.com/echecs/culture/06.html> ■

Les livres d'échecs en français, c'est chez Olibris !

Des ouvrages de qualité à des prix abordables, pour les petits et pour les grands !

LES NOUVEAUTÉS

27 €

Échecs : le test

Beaucoup de livres d'échecs proposent des exercices d'entraînement. Souvent, un décompte de points permet au lecteur d'évaluer son niveau en fonction de ses réponses. Mais, jusqu'à présent, aucun livre ne permettait de repérer ses points forts et ses points faibles. Igor Khlebnitsky comble enfin cette lacune grâce à un test d'autant plus fiable qu'il a été élaboré en tenant compte des réponses d'un très large panel de joueurs de tous niveaux, du débutant au grand maître, 240 pages

La Sicilienne Classique expliquée

La Sicilienne Classique expliquée est le premier ouvrage d'une nouvelle collection de livres sur les ouvertures, où des parties récentes et instructives servent de support aux leçons d'un spécialiste de l'ouverture. En apprenant quels sont les plans des deux camps, les idées cachées derrière les coups et le langage théorique réellement indispensable, le lecteur développera la compréhension nécessaire pour trouver les idées justes devant l'échiquier. 144 pages

20 €

ET TOUJOURS...

www.olibris.fr

Comment battre Papa aux échecs

La logique aux échecs pour les enfants

Une boussole sur l'échiquier

Stratégie créative aux échecs

Leçons de stratégie aux échecs

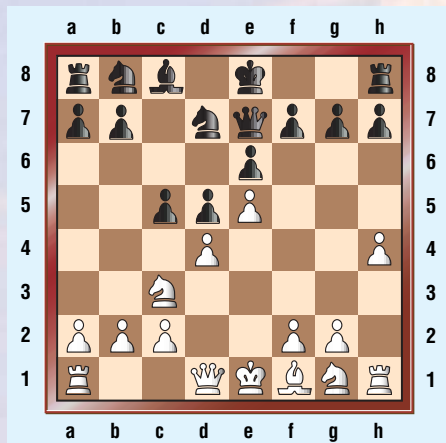

Comment s'entraîner aux échecs

● **Casablanca :**
Humphrey Bogart

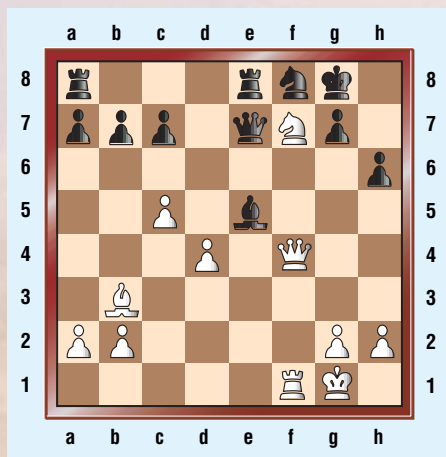
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5.e5 Cfd7 6.h4 (l'Alekhine-Chatard) c5 7.Fxe7 Dxe7

Bogart analyse la position et joue 8.Dg4 0-0. Tirée d'une partie par correspondance que l'acteur jouait contre Kovner, de l'équipe de production à Los Angeles.

● **James Bond,**
Bons Baisers de Russie :

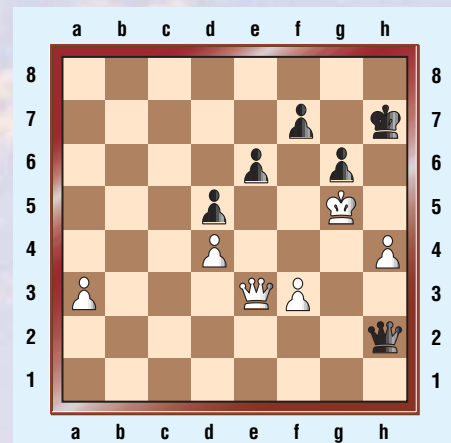
Spassky - Bronstein. Championnat d'URSS 1960
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 d5 4.exd5 Fd6 5.Cc3 Ce7 6.d4 0-0 7.Fd3 Cd7 8.0-0 h6 9.Ce4 Cxd5 10.c4 Ce3 11.Fxe3 fxe3 12.c5 Fe7 13.Fc2 Te8 14.Dd3 e2 15.Cd6 Cf8 16.Cxf7 exf1D+ 17.Txf1 Ff5 18.Dxf5 Dd7 19.Df4 Ff6 20.C3e5 De7 21.Fb3 Fxe5 Dans la position du film, les pions blancs c et d ont disparu quand le tueur lance la combinaison.

22.Cxe5+ Rh7 23.De4+ 1-0

● **L'échiquier de la passion :**

Matoshin - Kuzmin 1970

1.Df4?? f6+ 2.Rg4 Dg2+ 3.Dg3 f5+ 4.Rf4 e5+ 0-1

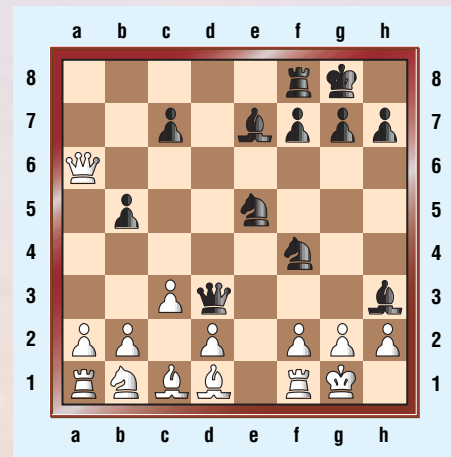
● **La partie d'échecs**

Pierre Richard - Denis Lavant

Legal - Saint Brie [C41] 1750
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.Fc4 Fg4 4.Cc3 g6 5.Cxe5 Fxd1 6.Fxf7+ Re7 7.Cd5# 1-0

● **2001 Odysée de l'Espace**
Franck Pool vs Hal 9000.

Roesch - Schlage, W. Hambourg, 1910
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.De2 b5 6.Fb3 Fe7 7.c3 0-0 8.0-0 d5 9.exd5 Cxd5 10.Cxe5 Cf4 11.De4 Cxe5 12.Dxa8 Dd3 13.Fd1 Fh3 14.Dxa6

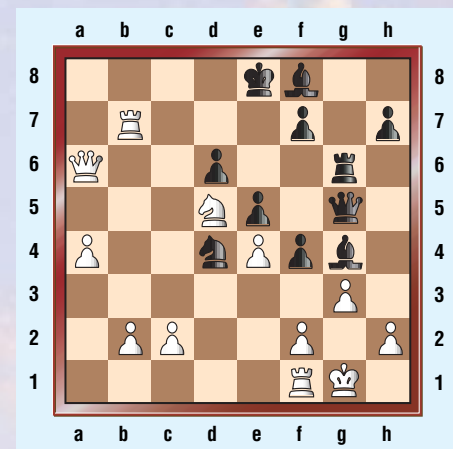

14...Fxf3 15.Te1 Df3 Ici s'arrête la partie originale. Kubrick la fait continuer jusqu'au mat 16.Fxf3 Cxf3# 0-1

● **"K" d'Alexandre Arcady**

Swan - Molet Asher Guernesey, 1994
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Fg5 a6 8.Ca3 b5 9.Fxf6 gxf6 10.Cd5 f5 11.Fxb5 axb5 12.Cxb5 Dg5 13.0-0 Tg8 14.g3 Tb8 15.a4 f4 16.Ta3 Fg4 17.Dd3 Tg6 18.Tb3 Tc8

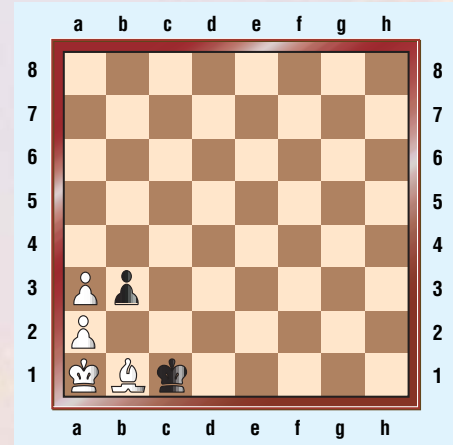
19.Cbc7+ Txc7 20.Cxc7+ Re7 21.Cd5+ Re8 22.Tb7 Cd4 23.Da6

L'adversaire de Patrick Bruel entend un bruit, se lève, joue 23...Ce2+ et annonce mat en 6 coups (sur 24.Dxe2, la partie est perdue). Bruel place plusieurs fois la position sur l'échiquier pour trouver le mat. 23...Ce2+ 24.Rg2 Ff3+ abandon 25.Rxf3 Dh5+ 26.Rg2 f3+ 27.Rh1 Dxd2+ 28.Rxd2 Th6# 0-1

● **Rocky IV de S. Stalone :**

Couleur inversée d'un problème de P. Morphy. Repris dans Charlie's Angels en 2003

1...b2#.

● **Chaplin - Samuel Reshevsky**

New York, 1923
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 exd4 4.e5 Ce4 5.De2 Cc5 6.Cxd4 Cc6 7.Fe3 Cxd4 8.Fxd4 Ce6 9.Fc3 Fe7 10.Cd2 0-0 11.Ce4 d5 12.0-0-0 Fd7 13.Cg3 c5 14.Fd2 b5 15.Cf5 d4 16.h4 Cc7 17.Cxe7+ Dxe7 18.Fg5 De6 19.Rb1 Cd5 20.g3 Cb4 21.b3 Da6 22.a4 Da5 23.Rb2 bxa4 24.Ta1 Tab8 25.Rc1 a3 26.Fd2 Fe6 27.Fxb4 cxb4 28.Da6 Dc5 29.Fc4 Tbc8 0-1
Reshevsky avait appris à jouer à Chaplin en 1920. Samuel, encore enfant, visitait les studios où se tournaient "The Kid" et "Le Masque de Zorro" (Douglas Fairbanks). ■