

Entre mundos paralelos: once calas en la fantasía contemporánea

ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS
ITEM-Universidad Complutense de Madrid

Esta monografía académica reúne un conjunto de estudios sobre el estado actual de un género literario que, desde sus orígenes clásicos, y a través de su reinención en el Romanticismo y su canonización en el siglo *XX*, se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más vivos y dinámicos del *XXI*: la narrativa fantástica, en la más amplia acepción de ambos términos. Aquí es abordada tanto en su forma estrictamente literaria como en otras manifestaciones culturales (mitología) y medios de expresión (cómic, cine, teleseries o videojuegos). Los autores son una docena de jóvenes investigadores del ámbito de los estudios literarios y culturales. Todos ellos tomaron parte, como organizadores o participantes, de un congreso sobre el tema celebrado en mayo de 2024 en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid bajo el título *Alas de tinta*. El libro recoge solo una pequeña selección de las numerosas contribuciones entonces presentadas, testimonio del amplio interés que el género suscita especialmente en la nueva generación de académicos.

Es preciso advertir que la monografía no pretende sintetizar la materia, erigirse en manual de literatura fantástica, aunque ofrezca elementos conducentes a ello. Una publicación de estas características tiene limitaciones de espacio, a las que se unen las derivadas de los rigurosos criterios de selección. La nómina de trabajos particulares, aun siendo amplia y variada, no aspira a ofrecer una visión exhaustiva de un objeto de estudio multiforme en su esencia y cuyos límites no cesan de ensancharse. Más bien se asemeja a una serie incompleta de piezas de un puzle o piedras de un mosaico que, observadas desde la perspectiva adecuada, componen una cierta imagen del género de la fantasía; imagen sustentada mayormente sobre ejemplos de lengua inglesa —sin duda los más influyentes en el canon del género— y española —por razones obvias—. Lo que pueda perderse así en variedad se gana en coherencia de contenido.

El libro se abre con el estudio de Julio San Román Cazorla, redactado especialmente para esta publicación y titulado «*Omnia mutantur, nihil interit*: introducción al estudio de la fantasía contemporánea». Tras exponer la vigencia actual del género — aquí en su variante más estricta, la que en inglés se denomina *fantasy* —, su autor hace un recorrido por las principales aportaciones teóricas a su definición, sin que ninguna le resulte plenamente satisfactoria. Esto se debe tanto a la ambigüedad del propio concepto de lo fantástico, cuyos límites fluctúan dependiendo del contexto social y cultural de su recepción, como a la dinámica dialéctica de las narraciones fantásticas, caracterizada por la tensión entre las convenciones temático-formales del género y su incesante variación o transgresión. A partir de este juego entre expectativas lectoras y mutabilidad, San Román analiza las claves estéticas, psicosociales e incluso políticas de la fantasía contemporánea y de su recepción. Los variados ejemplos literarios que aporta alternan con otros transmediales, de videojuegos y series; tampoco omite el auge presente de géneros populares como la *dark fantasy* o la *romantasy*, mezcla de narración sentimental y fantasía destinada a un público predominantemente juvenil. Gracias a esta amplitud de horizontes y a su enfoque genérico, transmedial y actualizado, el estudio de San Román sirve de adecuada introducción al contenido del libro.

Una dimensión transmedial tiene también el estudio de Miguel Rodrigo de Haro, «La desautomatización transmedial en los mundos de fantasía contemporáneos». A partir del concepto de desautomatización introducido por los formalistas rusos, el autor desarrolla, sobre el ejemplo de la serie de televisión *House of the Dragon* — adaptación de uno de los episodios de la célebre saga literaria de George R. R. Martin *Canción de hielo y fuego* —, los mecanismos operantes en el paso del medio literario al audiovisual, especialmente aquellos cambios argumentales que influyen en la recepción del lector-espectador.

A su vez, el estudio de Enrique Pérez-Plá y Laura Castillo Bel «El mito de Frankenstein en clave posmoderna: el uso de la parodia y la ironía en *Poor Things* (2023)» se ocupa de la reciente película libremente inspirada en la clásica historia —devenida mito— de Mary Shelley acerca de la criatura creada científicamente que se emancipa de su creador para llevar su propia vida. Tras recordar algunos de los enfoques teóricos de la parodia y la ironía, los autores analizan la reescritura en el guion de los principales temas del mito, para acabar demostrando la índole socialmente crítica y feminista de la exitosa recreación de Giórgos Lánthimos.

El estudio «Filosofía y religión en *Promethea*: la fantástica experiencia del fin de los tiempos», de Hugo Martínez Asensio, se centra en otra de las artes más productivas en el ámbito de la fantasía: el cómic. La compleja visión espiritual del escritor-guionista Alan Moore, que incluye elementos neoplatónicos, gnósticos y de la tradición hermética, además de la psicodelia y la religiosidad *new age* propias de su generación, es desgranada en el relato iniciático narrado a lo largo de los treinta y dos

volúmenes de la serie. El autor del estudio destaca, además, la dimensión política del relato, bien conocida de otras series del mismo guionista como *V de Vendetta* o *Watchmen*, la estructuración de la narración según el modelo del Árbol sefirótico de la Cábala o la celebración del propio cómic como vehículo idóneo para la expresión de mensajes complejos.

A la documentación de una tradición está orientado el trabajo de María Rodríguez Masián «Estudio mitoanalítico de la figura de la serpiente a partir del mito apuleyano de Eros y Psique». El ambiguo y cambiante simbolismo de ese animal es desgranado en ejemplos de la Antigüedad clásica, la tradición bíblica, la teología y la iconografía medievales cristianas, el pensamiento renacentista en sus vertientes humanística y alquímica, hasta llegar a la literatura y las artes modernas y contemporáneas. Pese a la dificultad de agotar el tema o tratar todas sus facetas con la misma precisión, el estudio recuerda la importancia de conocer las raíces históricas de los fenómenos de la cultura actual y ofrece numerosos estímulos para ulteriores investigaciones.

Más allá de sus propios tópicos, los argumentos de la literatura de fantasía desarrollan variaciones sobre temas universales. Es lo que acertadamente explora Sara Sáez Rodríguez en «El hilo que teje destinos: la maternidad como motor de la historia en *Rey de escamas blancas*». En la novela de Julio San Román analiza dos casos diferentes de maternidad —o tres, si contamos la maternidad simbólica del enigmático personaje de la Ausencia—, confrontándolos con otros testimonios literarios y factuales y con algunas de las teorías feministas acerca de esta experiencia.

La obra de la autora argentina Mariana Enriquez ha inspirado dos estudios. El de Lucía Alonso Ramírez, «El clavo como clave interpretativa de lo fantástico y el New Weird dentro del juego hermenéutico en “Pablito clavó un clavito: una evocación del Petiso Orejudo” de Mariana Enriquez», invoca la hermenéutica de Gadamer para analizar cómo en el texto elegido se combinan el cuento de terror clásico, la leyenda macabra y el trabalenguas infantil en un juego entre dos líneas narrativas, mimética y no mimética, con el clavo como símbolo unificador de todos los elementos. Por su parte, «La cotidianidad hecha pesadilla. El terror de la segunda historia en tres cuentos de Mariana Enriquez», de Elena Gil González, incide en la duplicidad estructural del relato, con la adición de la dimensión política alojada en la historia subyacente, que se erige así en metáfora del terror social imperante en el espacio natal de la autora; particularidad esta que, más allá del despliegue del repertorio clásico de motivos góticos, puede explicar la originalidad de su obra y la amplia fascinación que ejerce.

José David Mosquera Paz y Miño, en «Más allá del canon: decolonización y diversidad en la literatura fantástica», aborda desde la teoría poscolonial el sesgo occidental del canon de este género, que considera sustentado en la exclusión de autores, mitologías y tradiciones culturales distintas a la europea. El autor no especifica ejemplos concretos de exclusión, pero las escritoras y escritores que menciona como

exponentes de lo contrario, ya que han logrado en los últimos tiempos superar esta barrera (Jemisin, Okorafor, Saladin Ahmed, entre otros), justifican por sí solos el interés del trabajo. De manera secundaria, el hecho de que todos los autores mencionados como canónicos sean de lengua inglesa y oriundos de la periferia continental (islas británicas) puede inspirar debates sobre el (des)equilibrio interno del canon occidental, la pertinencia o no del uso intercambiable de occidental-europeo-eurocéntrico e, incluso, la posible existencia de un «occidentalismo» estereotipado, reflejo especular o acaso némesis del orientalismo brillantemente estudiado por Edward Said.

Los límites abiertos del concepto de fantasía se reflejan en el estudio de Ignacio Fernández Vázquez, único escrito en inglés: «No Nation but the Imagination: The Afrosurreal Landscape of Donald Glover's *Atlanta*». Recurriendo a la teoría del afecto, el autor aplica al análisis de esta serie —ejemplo del género estrella de la actual cultura de masas— los conceptos interrelacionados de afropesimismo y afrosurrealismo —relativos al pensamiento y al arte, respectivamente—, los cuales explica como consecuencia de la interiorización del racismo. La elección del caso de estudio y del enfoque analítico ilustra la influencia de los patrones estadounidenses tanto en la cultura audiovisual global como en el pensamiento académico.

Por último, el artículo de Antonella de Sena, «Literatura y cambio climático: la emergencia de la ficción climática en el mundo hispanico», se ocupa de un género de gran actualidad, situado en el límite entre la fantasía y el realismo más crudo: la ficción climática (*climate fiction*) o ecoficción, según la definición de diversos estudiosos. La autora se centra en los primeros pasos del género en el mundo hispanico y, sobre todo, en las contribuciones locales a su caracterización teórica, partiendo de la cuestión cardinal de su relación genética con la ciencia ficción y de su especificidad con respecto a esta; especificidad derivada de la dedicación de la ficción climática a problemas acuciantes del presente, en primer lugar aquellos derivados del cambio climático provocado por la acción humana sobre la naturaleza.

En total son once calas en la fantasía contemporánea debidas a doce investigadores. De la exposición de su contenido resulta claro que ofrecen un panorama, si no completo, sí muy amplio de los diversos aspectos de un fenómeno cultural insoslayable en la actualidad. Fuera del foco de esta selección han quedado otras literaturas como la alemana, francesa, rusa, polaca, etc. Tampoco se trata la narrativa expresamente dedicada al público juvenil, en la que la fantasía resulta especialmente fecunda, ni los restantes géneros literarios, la poesía y el teatro, que también cuentan con su vertiente fantástica, por más que minoritaria; eso por no hablar de la pintura o de la ilustración. Nada de esto es demérito de los autores, que han abordado con madurez y profesionalidad sus respectivos casos de estudio. Los resultados obtenidos certifican la plausibilidad de llevar a cabo estudios científicos que trasciendan la mera afición por las creaciones literarias, gráficas y audiovisuales de la cultura popular de nuestros

días. De estos prometedores frutos cabe esperar futuras ampliaciones que hagan cada vez más llena y nítida la imagen del género fantástico.

Es justo reconocer la labor de los editores Lucía Alonso Ramírez, María del Carmen de Bernardo Martínez, Jessica Alejandra Noriega Palmero, María Elizabeth Nuño Plascencia, Sara Sáez Rodríguez y Julio San Román Cazorla. Sin su esfuerzo de selección y revisión de los originales, así como sin el apoyo múltiple de Leonardo Vilei y de Pilar Andrade Boué —coordinadores, respectivamente, del Máster y el Doctorado en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid—, ni esta publicación ni el congreso previo habrían podido realizarse. Gracias también a Ediciones Trea por incluir el libro en su prestigioso catálogo.

Septiembre de 2025