Universitatea „ Aurel Vlaicu” din Arad

Şcoala Doctorală Interdisciplinară

Facultatea de Ştiinţe Umaniste si Sociale

Domeniul de doctorat Filologie

CALEIDOSCOPUL FANTASY-ULUI – O PERSPECTIVĂ MULTIFOCALĂ A GENULUI FANTASTIC ÎN SECOLUL AL XXI-LEA

REZUMAT

Conducător de doctorat:

Conf. Univ. Prof. Dr. Habil. MIHĂILESCU Clementina Alexandra

Student doctorand:

RADU Ingrid

ARAD 2022

Succesul formidabil al romanelor precum seria *Harry Potter*, al filmelor, precum trilogia *Stăpânul Inelelor*, al serialelor de televiziune precum *Game of Thrones* sau al jocurilor de rol precum *Dungeons and Dragons* este un indiciu clar că fantasy-ul nu este doar extrem de popular în societatea contemporană, dar se manifestă și în forme de artă extrem de diverse. Odată cu apariția internetului, aripile fanteziei s-au răspândit și mai mult, forumurile pentru fani, forumurile de discuții online și site-urile web de „fan fiction” modelând în mod activ rezultatul multor creații fantastice. Într-o lume în care oamenii au acces, practic, la un număr infinit de cărți, Tolkien, Rowling și Le Guin, împreună cu o mulțime de noi scriitori fantastici, au devenit extraordinar de faimoși.

Această popularitate, totuși, a fost considerată și un dezavantaj al fantasy-ului. Unii critici acuză lucrările fantastice că sunt doar evazioniste, fără nimic substanțial de oferit cititorilor lor. Alții susțin că trăsătura formulaică, sau șablonată, a fantasy-ului, și anume utilizarea acelorași elemente și arhetipuri bine-cunoscute, nu poate duce decât la includerea acestuia în categoria ficțiunii de masă sau „cultură populară.” Cu toate acestea, respingerea fanteziei ca evazionistă sau banală implică înlăturarea perspectivelor sale morale și etice și a valorilor tradiționale pe care le perpetuează. Înseamnă, de asemenea, să nu ținem cont de efectul pozitiv pe care îl poate avea asupra cititorilor săi, precum și de faptul că mulți copii și adolescenți devin cititori pasionați în principal datorită dragostei lor pentru fantasy. O altă problemă este legată de reticența bisericii față de (unele forme de) scrieri fantastice. De exemplu, în timp ce Tolkien este acceptat pe scară largă ca un scriitor creștin care perpetuează credințele creștine, Rowling și Le Guin au fost criticate pentru stilul lor secular și au existat nenumărate încercări de a le interzice cărțile. Creștinii înfocați și-au îndreptat atenția în special către romanele *Harry Potter* și sunt îngrijorați că tinerii cititori vor fi influențați în moduri care sunt contrare normelor morale tradiționale ale Bisericii. Au existat, de asemenea, presupuneri că romanele lui Rowling sunt pline de idei wiccane și păgâne, care vor contribui la declinul civilizației creștine occidentale.

Toate dezbaterile și diferențele de opinie de mai sus, împreună cu faima incontestabilă a fantasy-ului, au condus la întrebări arzătoare despre *de ce* este fantasy-ul atât de popular și despre *cum* funcționează el în cultura contemporană. Astfel, scopul acestei teze este de a oferi o imagine de ansamblu asupra genului fantastic din perspectiva relevanței sale în societatea postmodernă de astăzi. În acest scop, am selectat doi critici literari ai căror idei și direcții de gândire sunt relevante pentru direcția fanteziei în secolul al XXI-lea, și anume J. R. R. Tolkien, care explorează funcțiile deservite de fantasy în articolul său „On Fairy-Stories,” cu o atenție deosebită acordată efectului său asupra cititorului, și Brian Attebery, care oferă perspective noi și importante asupra structurii scrierilor fantastice și propune o triplă examinare a fanteziei: ca mod, ca gen și ca formulă. Împreună, aceste două direcții critice distincte – una din secolul al XX-lea și una de la începutul secolului al XXI-lea – completează o imagine inițială care ne poate ajuta să dobândim o mai bună înțelegere a fantasy-ului. Această imagine preliminară este apoi completată cu analiza mai multor subiecte pline de interes actual, așa cum sunt acestea reflectate și refractate în patru scrieri fantastice moderne.

Trei dintre operele literare selectate, seria Pământului de Mijloc a lui Tolkien, care include seria *Stăpânul Inelelor* și prologul său, *Hobbitul*, *Un vrăjitor din Pământ și mare* de Ursula Le Guin și seria *Harry Potter* a lui J. K. Rowling, au valoare canonică nu numai în genul fantastic, dar și în întreaga literatură mondială, în timp ce *Casa Pământului și a Sângelui* a lui Sarah J. Maas este primul volum dintr-o serie care promite să remodeleze fantasy-ul pentru adulți în următorul deceniu. Toate aceste lucrări sunt diferite una de cealaltă, atât prin tematică, cât și prin structură, dar toate contribuie la succesul genului fantastic în moduri extrem de relevante.

Datorită popularității fantasy-ului și a numărului mare de scrieri fantastice, selectarea doar a câtorva direcții teoretice și creații literare relevante și restricționarea analizei mele la acestea s-a dovedit dificilă. Prima provocare pe care o întâmpină oricine care întreprinde o analiză a genului fantastic este lipsa unei definiții clare a *ceea ce este*, exact, fantasy-ul. În ultimii cincizeci de ani, criticii au fost în general de acord că genurile literare nu posedă limite definite și nici forme fixe. Ele nu sunt pur și simplu cercuri care se suprapun, ci există adesea într-o relație simbiotică, convergând, fuzionând și dizolvându-se în noi entități și subgenuri. Astfel, unii critici și cititori pot considera anumite lucrări de ficțiune ca fiind fantasy, în timp ce alții le-ar putea exclude. Mai mult, ceea ce este și nu este văzut ca fantasy poate varia în timp: de exemplu, miturile de astăzi au fost cândva credință canonică și prezentau idei universal acceptate.

Deși este adevărat că teoriile critice variază foarte mult, se poate observa o direcție clară de la prescriptiv la descriptiv. În timp ce o abordare structuralistă poate oferi o perspectivă valoroasă asupra construcției unei lucrări de fantasy, în special într-un studiu comparativ, ea nu oferă o imagine completă a funcționării acesteia. Dacă Todorov și alți structuraliști au fost mai preocupați de datele concrete și au ignorat elemente precum influența fantasy-ului asupra cititorului sau mediile socio-culturale, în zilele noastre tendința este de a fi mai puțin concentrat pe ceea ce *este* fantasy-ul și mai preocupat de ceea ce *face* el și *cum acționează*. Astfel, propun să numim această caracteristică *abordarea acțională* a fantasy-ului, care se preocupă în principal de modul în care funcționează – sau acționează – fantasy-ul și care sunt scopurile sale. În studiul meu, acest punct de vedere va fi complementar unei abordări structurale, rezultând într-un studiu comparativ obiectiv al mai multor elemente constitutive ale genului, analizate din prisma abordării acționale. Astfel, investigația structuralistă rigidă, imparțială, va fi combinată cu o abordare mai „organică,” luând în considerare în special efectul emoțional pe care îl are fantasy-ul asupra cititorilor.

Acest răspuns intuitiv și creativ la realitate în general, și la creațiile literare în special, este una dintre cele mai definitorii caracteristici ale postmodernismului. Postmoderniștii manifestă o profundă neîncredere că lumea din jurul nostru poate fi explicată într-un mod obiectiv și atotcuprinzător, iar ideea de originalitate și autenticitate este subminată. Astfel, operele literare postmoderniste nu pretind a fi noi și originale, ci sunt construite pe forme și genuri literare vechi, astfel încât inter- și paratextualitatea joacă un rol important și sunt văzute ca o parte firească a procesului de creație. Postmoderniștii manifestă, de asemenea, o conștientizare acută a efectelor negative ale industrializării, consumerismului, digitalizării extreme, amenințărilor ecologice și dezechilibrului politic. În literatura non-mimetică, acest lucru este de obicei tradus în natura evazionistă a operelor fantastice, care a fost atât criticată, cât și lăudată și a fost investigată în detaliu în primele două capitole ale acestei teze.

Studiul meu își propune să examineze modul în care funcționează fantasy-ul în societatea contemporană și promovează ideea că, în lumea postmodernă a secolului al XXI-lea, fantasy-ul poate acționa adesea în același mod în care au funcționat în trecut miturile și basmele. Susțin că acest gen literar încorporează valori și structuri vechi care îl fac echivalentul (post)modern al învățăturilor și poveștilor morale. Mai mult, afirm că fantasy-ul contemporan prezintă elemente postmoderniste fără a renunța la valorile și caracteristicile tradiționale, ceea ce înseamnă că se poate potrivi gusturilor estetice ale mai multor grupuri de cititori. În acest scop, propun mai multe idei, distribuite în șase capitole.

Capitolul I, „Fantasy-ul Faërian al lui Tolkien – O abordare critică a literaturii fantastice,” marchează prima piatră de temelie în explorarea mea a fanteziei și discută abordarea critică, mai degrabă decât literară sau filologică, a lui J. R. R. Tolkien. Oferă o privire de ansamblu asupra eseului lui Tolkien „On Fairy-stories,” care a avut pentru prima dată forma unei prelegeri susținute la Universitatea St. Andrews din Scoția, în 1939. Publicat în forma sa finală în 1964, eseul conține mai multe formulări care ulterior au devenit o sursă majoră de influență și inspirație pentru critici și scriitori, deopotrivă. Primul capitol examinează ideile lui Tolkien despre originea și definiția fantasy-ului, despre caracteristicile sale, despre cititorii săi ideali și – cel mai important – despre funcțiile pe care le poate îndeplini.

De asemenea, natura evazionistă a fanteziei a fost discutată în acest prim capitol al tezei, împreună cu celelalte trei funcții propuse de Tolkien, și anume Fantezia, Recuperarea și Consolarea. Aceste patru funcții – în special Evadarea și Consolarea – au devenit nucleul abordării mele acționale, deoarece sunt preocupate în principal de psihologia cititorilor și de răspunsul lor emoțional la fantasy. O altă direcție primordială în abordarea acțională a fost oferită de *Eucatastrofă*, un termen inventat de Tolkien pentru a desemna transformarea pozitivă a evenimentelor într-o poveste fantastică. Acest capitol ia în considerare gândurile lui Tolkien cu privire la originea operelor fantastice – pentru care el folosește termenul- umbrelă „povesti cu zâne” – și susține că fantasy-ul este asemănător cu un ceaun de supă fierbinte: mituri, aspecte magice, povești populare, romanțe, comedie, personaje arhetipale și o multitudine de alte ingrediente literare pot fi găsite în ea, așa că un povestitor nu trebuie decât să-și scufunde polonicul în oală pentru a găsi o poveste.

Primul capitol analizează, de asemenea, poziția lui Tolkien față de publicul vizat (și ideal) al operelor fantastice. Concluzia analizei sale convingătoare este că, contrar credinței populare, fantasy-ul nu ar trebui să fie citit exclusiv de copii și adolescenți. Deși tinerii sunt mai predispuși să-și suspende neîncrederea în realitatea unui dragon, de exemplu, un bun scriitor de fantasy poate obține același efect și asupra cititorilor mai în vârstă și mai experimentați. Această noțiune este în concordanță cu propunerea mea potrivit căreia fantasy-ul nu este destinat exclusiv copiilor și adolescenților și că etichetarea anumitor romane drept „Tineret și fnatasy” poate duce la o anumită banalizare a genului din partea editurilor.

Un alt aspect important al teoriei lui Tolkien este convingerea lui că fantasy-ul poate ajuta atât autorul, cât și cititorul să facă față vieții de zi cu zi, prezentând o realitate alternativă celei mondene. Cu ajutorul fanteziei, putem merge în țări străine și putem experimenta emoții ciudate în timp ce suntem conștienți de propriile noastre împrejurimi. Tolkien însuși a folosit fantezia ca o modalitate de a-și gestiona propriile niveluri de stres, mai întâi în timp ce servea în primul Război Mondial, apoi în timp ce se confrunta cu greutățile unei lumi supraindustrializate și, în sfârșit, când fiul său a fost înrolat în armată în timpul al doilea Război Mondial. Fantasy-ul ca mecanism de adaptare este, de asemenea, una dintre părțile cruciale ale abordării acționale, deoarece este unul dintre cele mai puternice răspunsuri emoționale experimentate de cititori.

Examinând această teorie, am ajuns la concluzia că poate cel mai important rol îndeplinit de fantasy în societatea contemporană este tocmai ideea lui Tolkien: cititorul poate folosi alternativele oferite de lumile fantastice pentru a face față lumii reale. Într-o societate care este erodată încet de consumerism, standardele nerealiste ale rețelelor sociale, supraindustrializarea, conflictele militare, pandemiile și un sentiment general de incertitudine și anxietate, teoria fantasticului a lui Tolkien este poate chiar mai relevantă decât era la momentul scrierii ei.

Capitolul II, „Ghidul începătorului într-ale fantasy-ului, de Brian Attebery,” explorează o a doua abordare a criticii fantastice, și anume opiniile lui Brian Attebery despre fantasy, așa cum le exprimă în studiul său din 1992, *Strategies of Fantasy.* Criticul american este primul care nu numai că a acceptat definiția lui Tolkien a fantasy-ului, ci a și prezentat ideea că această definiție este valabilă în contextul postmodern. El își începe discuția despre fantastic cu părerea că fantasy este un tip de literatură care are valoare intrinsecă, o noțiune împărtășită și de această teză. Studiul lui Attebery nu este nici o susținere a fanteziei, nici o evaluare a acestui gen de literatură și nu susține că anumite lucrări fantastice sunt mai valoroase decât altele. În schimb, cartea sa investighează modul în care fantasy-ul își atinge obiectivele, mai degrabă cu un scop descriptiv și explicativ, decât evaluativ. Acest capitol evidențiază, de asemenea, delimitările lui Attebery ale fantasy-ului ca gen, mod și formulă, deoarece susține că elementele formulaice ale fantasticului sunt caracteristci cruciale, dar neînțelese ale fanteziei.

Având în vedere abordarea acțională, aș susține că interpretarea cea mai întâlnită este fantasy-ul ca formulă, deoarece elementele de șablon ale fanteziei, cum ar fi personajele arhetipale, decorurile, ființele magice și convențiile narative, sunt cele mai ușor de recunoscut și de înțeles părți ale unei lucrări fantastica. Mai mult, am afirmat că, în loc să fie percepute ca plictisitoare sau banale, cele mai cunoscute componente ale fanteziei au cel mai mare impact asupra cititorilor. Prin urmare, elementele constitutive ale fantasy-ului, precum și efectul lor puternic asupra cititorilor, au servit ca punct de plecare în analiza operelor mele literare selectate. Un alt punct important adus de Attebery este relația puternică a fantasy-ului cu postmodernismul. După ce i-am inspectat argumentele și exemplele, am ajuns la concluzia că, deși, la prima vedere, o poveste fantastică care este plasată într-o lume cvasimedievală și prezintă valori și învățături morale tradiționale nu este compatibilă cu direcția postmodernistă, realitatea este exact opusul. *Stăpânul inelelor*, perceput în mod tradițional ca o lucrare cu influențe creștine, *bildunsromanul* lui Le Guin, și chiar povestea unui vrăjitor adolescent care studiază într-un castel, precum *Harry Potter* al lui Rowling, toate cuprind caracteristici puternic postmoderne. Unele exemple includ metaficționalitatea romanului lui Tolkien, unde putem vedea adesea povești în cadrul poveștilor, precum și revenirea la forme narative mai vechi (mituri, legende, basme); fluiditatea narațiunii lui Rowling și jocul limbajului ei (deseori vine cu nume și vrăji glumețe și inventive); sau varietatea temelor întâlnite în seria lui Le Guin, fiind strâns legate de preocupările postmoderne. O abordare complet diferită poate fi văzută în *Casa Pământului și a Sângelui* a lui Maas, care este în contrast puternic cu poveștile fantastice „tradiționale,” deoarece este plasată într-o lume foarte tehnologică, în care smartphone-urile și televizoarele sunt la fel de comune ca sirenele și vârcolacii. Acestea fiind spuse, povestea lui Maas este totuși în conformitate cu tradiția lui Tolkien și teoriile lui Attebery, precum și cu propria mea abordare acțională.

Unul dintre cele mai importante elemente de formulă ale fantasy-ului este analizat în capitolul III, „Stereotipuri eroice și eroi stereotipici în literatura fantastică.” Bazându-se pe teoria monomitului a lui Joseph Campbell și pe ideile lui Brian Attebery despre fantasy ca formulă, această secțiune discută despre călătoria a doi eroi fantastici, Harry Potter – din seria omonimă a lui J. K. Rowling – și Bryce Quinlan, protagonista din *Casa Pământului și a Sângelui* de Sarah J. Maas. Campbell susține teoria conform căreia călătoria eroului urmează trei etape, și anume Plecarea, Inițierea și Întoarcerea, o structură triplă care poate fi întâlnită în numeroase alte manifestări, cum ar fi Iad-Purgatoriu-Rai, introducere-expunere-încheiere, naștere-viață-moarte, sau ciclicitatea anotimpurilor. Aceste trei etape sunt împărțite în continuare în șaptesprezece sub-etape, care sunt toate analizate în profunzime și detaliu în această teză. Viziunea lui Attebery asupra maturizarea protagoniștilor feminini, spre deosebire de eroii masculini, constituie o altă parte importantă a abordării mele din acest capitol, deoarece se aliniază cu opiniile sociale și politice contemporane, postmoderne. Comparând aceste două personaje și aplicând Monomitul în poveștile lor, am prezentat ideea că toți protagoniștii fantastici împărtășesc o poveste universală. De asemenea, am susținut că cititorii sunt atât de familiarizați cu această poveste încât o pot recunoaște cu ușurință în alte lucrări și se pot identifica cu ea în viața lor de zi cu zi. Capitolul III, așadar, este o încercare de a răspunde la câteva întrebări importante: ce funcții are eroul în fantasy și de ce este acest concept acceptat peste tot? Ce-i leagă pe toți protagoniștii fantastici și ce înseamnă această ubicuitate pentru studiul fantasy-ului?

La prima întrebare pusă de această secțiune, „Ce funcții are eroul în fantasy?”, se poate răspunde cu relativă ușurință după examinarea celor două personaje: eroii fantastici, fie din literatura fantastică, mituri, filme, fie basme, acţionează într-un mod similar unii cu ceilalți. Mai important, ei funcționează ca un simbol universal al luptelor de zi cu zi cu care cititorii se pot confrunta în lumea reală, oferind în același timp alternative și diverse rezoluții care pot fi traduse în viața noastră de zi cu zi. Acesta este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care călătoria eroului este universal acceptată și folosită pe scară largă de creatorii de fantasy. Un alt motiv, aș susține, este că eroul este unul dintre elementele vechi de formulă ale fantsy-ului, unul care nu a suferit multe schimbări de-a lungul timpului. Formula poate fi, desigur, modificată pentru a se potrivi cu standardele unei anumite societăți sau cu mentalitatea unei anumite perioade, dar esența ei rămâne aceeași: toți eroii sunt inițiați mai întâi, apoi se confruntă cu o serie de încercări care îi schimbă radical, apoi urmează să se întoarcă la viețile lor anterioare.

Un alt element important luat în considerare în acest capitol a fost perspectiva lui Attebery asupra procesului de maturizare a protagoniștilor feminini și masculini, care este una dintre posibilele schimbări suferite de călătoria eroului. Deoarece literatura fantastică se bazează în mare măsură pe teme și motive tradiționale, povestea este de cele mai multe ori centrată în jurul unui protagonist masculin. Mai mult decât atât, apariția fantasy-ului modern la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea a ajutat la apariția scriitorilor în mare parte masculini. Cu toate acestea, ceea ce este denumit „cel de-al treilea val al feminismului” a modificat o mare parte din societatea occidentală în ultimii treizeci și ceva de ani. Această tendință este evidentă și în ficțiunea fantastică, unde un număr tot mai mare de autoare au apărut într-un gen cândva dominat de bărbați, iar un număr tot mai mare de eroine feminine convingătoare și-au asumat roluri deținute anterior de eroi bărbați.

În consecință, natura eroului – sau eroinei – a devenit și mai universală și cu mai multe fațete. Ce înseamnă această ubicuitate pentru studiul fanteziei? Aș spune că oferă încă o „plasă de siguranță” pe care cititorul o poate folosi atunci când folosește fantasy-ul ca mijloc de a scăpa de necazurile vieții de zi cu zi, aducând în același timp un sentiment de apartenență la ceva mai mare și mai semnificativ. Este important ca cititorii, mai ales cei mai tineri, să simtă că pot relaționa cu ceilalți, că problemele și luptele lor sunt întâlnite și de alte persoane (chiar vrăjitori sau supereroi puternici), pentru că înseamnă că aceste situații de criză pot fi lăsate în urmă. Acest fenomen depășește hashtag-urile populare folosite pe rețelele sociale, cum ar fi „#relatable” sau „# metoo,” din simplul motiv că este experimentat la nivelul de bază al umanității noastre. Aș merge până la a susține că acest răspuns puternic la călătoria personajelor fantastice este unul dintre principalele motive ale popularității imense a acestui gen.

Natura omniprezentă a elementelor formulaice din fantasy este explorată în continuare în capitolul IV, „În sălbăticie – O menajerie modernă de creaturi magice.” În timp ce călătoria eroului este esențială în povestea fantastică, există și un alt tip de călătorie, una întreprinsă de cititor. Explorarea lumilor extraordinare înseamnă o călătorie mentală prin imaginația umană iar, pe parcurs, cititorul întâlnește adesea ființe fabuloase, care sunt fie protagoniști ai poveștilor fantastice, fie simpli locuitori ai tărâmurilor imaginare. Indiferent dacă le numim „fantastice,” „magice” sau „mitice,” aceste „animale,” „fiare,” „creaturi” sau „ființe” au constituit o parte esențială a mitologiei lumii și, deși rolul lor s-a schimbat semnificativ, ele reprezintă încă o chestiune de interes pentru omul contemporan. Capitolul IV începe cu o scurtă istorie a acestor ființe și discută despre relevanța lor în cultura actuală și în mentalitatea omului postmodern, totul în lumina relației profunde, totuși schimbătoare, dintre oameni și animale.

Scopul acestei scurte prezentări a fost de a oferi o structură pentru o mai bună înțelegere a modului în care ființele magice sunt concepute în cultura postmodernă de astăzi. Am demonstrat că aceste fiare mitice au suferit schimbări vaste de-a lungul timpului: în Antichitate, ele erau percepute ca ceva natural și normal și erau incluse în cărțile de istorie și biologie; în epoca medievală, au populat hărți și au dobândit un statut de protectori înverșunați sau de prădători feroce, ceva de evitat și de care să ne fie frică; odată cu ascensiunea umanismului și a Renașterii, ființele magice au devenit treptat obiectul miturilor, deoarece existau dovezi științifice vaste împotriva autenticității lor; în cele din urmă, modernismul și mai ales postmodernismul au readus ființe mitice în lumina reflectoarelor în artă și în literatură și s-a putut asista la o reînviere și o reevaluare clară. Astăzi, fiarele fabuloase trec printr-o altă transformare. Scriitorii contemporani sunt liberi să folosească imagini arhetipale ale ființelor ciudate în orice mod consideră potrivit, fie ca o reprezentare clasică a unui simbol binecunoscut, o imagine inversată a aceluiași semn, o contradicție între om și animal sau o alegorie pentru teme postmoderne.

Acest capitol a examinat imaginile contemporane ale unor creaturi magice binecunoscute, cum ar fi unicornii, centaurii, sirenele, Sfinxul, pasărea Phoenix, vârcolacii, șerpii și dragonii, așa cum apar în toate cele patru opere literare alese, cu un accent deosebit pe evoluţia acestor entităţi în timp. De asemenea, am demonstrat că, în timp ce unele creaturi, cum ar fi pasărea Phoenix, și-au păstrat în mare măsură simbolismul și rolurile originale, altele, precum Dragonul, au o natură mai fluidă și au suferit mai multe schimbări în timp. Scopul acestei scurte cercetări a fost să demonstreze că, chiar și atunci când este alterată, metamorfozată sau redusă, imaginea unei creaturi magice poate provoca răspunsuri puternice și poate transmite mesaje importante cititorului secolului al XXI-lea. Am ajuns la concluzia că, în lumea postmodernă, rolul ființelor fantastice depășește intriga romanului, filmului sau jocului pe computer în care ele „locuiesc.” Astăzi, ca niciodată până acum, creatorii pot folosi aceste creaturi pentru a aborda teme critice precum drepturile animalelor, probleme ecologice sau relația dintre oameni și animale, unii recurgând la utilizarea ființelor fabuloase ca reprezentări metaforice ale problemelor contemporane.

În mod ciudat, sexualizarea și identitatea sexuală, satira, politica, urbanizarea și digitalizarea pot coexista acum cu creaturi din mitologia antică într-un mod armonios și astfel, cititorul nu percepe această relație ca pe ceva forțat sau artificial. În consecință, în timp ce în urmă cu sute de ani, ființele fantastice erau folosite pentru a explica fenomenele naturale și erau venerate în temple, astăzi ele oferă un cadru adecvat pentru o mai bună înțelegere a sinelui și a celorlalți. În baza acestei scurte analize, propun că atâta timp cât aceste creaturi imaginare trăiesc în conștiința noastră colectivă și influențează inconștientul colectiv, s-ar putea susține că ele sunt, într-un fel, reale.

În timp ce creaturile fantastice pot fi folosite pentru a transmite mesaje profunde, fantasy-ul oferă, de asemenea, cititorilor săi învățături morale importante, iar unele dintre ele au fost examinate în capitolul al cincilea, „O perspectivă a secolului al XXI-lea asupra problemelor morale și etice în fantasy.” În explorarea mea a literaturii fantastice, am susținut că modul în care ea întruchipează și transformă idealurile morale și etice intrinseci le permite cititorilor să înțeleagă cultura postmodernă în care trăiesc și să ajusteze și să accepte aceste principii. În plus, am susținut că idealurile descrise în fantasy sunt universale ca scop și au un efect formativ din punct de vedere moral și etic.

Primul pas în demonstrarea acestor idei a fost identificarea unora dintre problemele morale și etice abordate de literatura fantastică și coroborarea lor cu cadre teoretice și ilustrații practice. În consecință, această secțiune a explorat probleme precum conflictul dintre bine și rău, diferențe de clasă și rasism și, în fine, sclavie, așa cum sunt descrise în lucrarea canonică a lui J. R. R. Tolkien, *Stăpânul inelelor*, seria aclamată internațională a lui J. K. Rowling, *Harry Potter*, și romanul foarte promițător al lui Sarah J. Maas, *Casa Pământului și a Sângelui.* Am aplicat, de asemenea, teoria modelelor arhetipale a lui Brian Attebery și conceptul lui Tolkien despre eucatastrofă. După identificarea acestor trei probleme morale, am analizat modul în care cititorii contemporani le pot înțelege și interpreta, precum și relevanța lor în societatea postmodernă de astăzi. Am ajuns la concluzia că transmiterea și înțelegerea acestor chestiuni depind în mare măsură de modelele arhetipale, sau formulaice, folosite de scriitori. În consecință, este ușor pentru cititorii de orice vârstă și mediu social să simpatizeze cu personajele asuprite și să înțeleagă conflictul dintre forțele pozitive și negative, deoarece aceste probleme pot fi găsite în toate tipurile de povești, de la cele mai vechi versuri pentru copii, până la cele mai cunoscute texte canonice.

Interpretarea acestor valori, pe de altă parte, depinde parțial de mentalitatea și circumstanțele individuale ale fiecărui cititor și este parțial influențată de stilul personal al scriitorului. Prin urmare, narațiunea lui Tolkien poate fi văzută ca „universală,” deoarece este cea mai apropiată de basmele populare tradiționale și, prin urmare, poate atrage un public larg; romanele lui Rowling, cu stilul lor narativ simplu și direct, sunt mai potrivite pentru cititorii mai tineri, în timp ce Mass folosește un stil direct, aproape brutal pentru a-și transmite mesajele, deoarece scrie în principal pentru cititorii adulți. În ceea ce privește relevanța valorilor morale și etice vechi în cultura și societatea contemporană, am ajuns la concluzia că nu poate exista nicio îndoială cu privire la semnificația lor. Nu numai că postmodernismul implică o revenire la valorile tradiționale, dar cred cu tărie că aceste valori, deși transformate și adaptate, vor face întotdeauna parte din natura inerentă a umanității. Cadrele și parametrii se pot schimba în timp, dar oamenii vor distinge întotdeauna între Bine și Rău și vor identifica cazuri de rasism și exploatare. Atâta timp cât acesta va fi cazul, vor exista și texte literare care afișează aceste probleme și, întrucât arhetipurile sunt cel mai ușor mod de a le ilustra, genul fantastic va rămâne cel mai potrivit pentru această întreprindere.

Al șaselea și ultimul capitol al tezei mele, „Mesaje de speranță – Valorile pozitive purtate de fantasy,” a fost conceput ca o imagine în oglindă a capitolului anterior. În timp ce fantasy-ul este folosit frecvent pentru a descrie dileme etice și precepte morale, el oferă și valori pozitive, numite „mesaje de speranță” în acest studiu. La fel ca în basme și mituri, scrierile fantastice nu se opresc la evidențierea problemelor, ci se încheie și cu o rezolvare a lor. Am susținut că, asemănător basmelor, principii importante cum ar fi puterea iubirii, sacrificiul de sine pentru salvarea altora, înțelegerea responsabilității umane și a consecințelor deciziilor personale și, în cele din urmă, mântuirea și finalizarea Eucatastrofei, aduc cu ele această rezolvare. Mai mult decât atât, toate aceste concepte sunt intrinsece destinului eroului și nu pot fi realizate decât prin numeroase greutăți; totuși, ele sunt necesare atât pentru evoluția eroului, cât și pentru încheierea poveștii.

Acest capitol s-a străduit să ofere o examinare amănunțită a temelor sacrificiului de sine și a puterii iubirii, precum și a mântuirii și eucatastrofei, cu accent pe rolul alegerilor și responsabilităților umane pe aceste subiecte. Ca urmare, seria *Harry Potter* și *Casa Pământului și a Sângelui* au fost examinate pentru manifestările lor de sacrificiu de sine și puterea iubirii, în timp ce *Un vrăjitor din Pământ și mare* și *Stăpânul Inelelor* au fost studiate pentru temele lor legate de mântuire și eucatastrofă.

Un alt subiect fascinant explorat în acest capitol este prezența personajelor ambigue din punct de vedere etic în fantezia contemporană, precum și interesul publicului față de aceste personaje ambivalente. Ca o concluzie a analizei comparative a acestei teze, am oferit linii directoare pentru interpretarea mai multor personaje gri din punct de vedere moral din textele literare alese de mine: Ged din *Un vrăjitor din Pământșimare*, Severus Snape din *Harry Potter*, Boromir din *Stăpânul Inelelor* și Hunt Athalar din *Casa Pământului și a Sângelui*. După analiza acestor anti-eroi, am observat că popularitatea lor poate fi explicată prin moralitatea în continuă transformare a lumii postmoderne. În această epocă, personajele ambigue sunt cele mai potrivite pentru a oglindi atât incertitudinea societății noastre, cât și moralitatea interioară remodelată a omului din secolul al XXI-lea.

Opinia lui Tolkien că o poveste fantastică bună trebuie să aibă întotdeauna un final fericit ar putea fi văzută de unii ca naivă și copilărească, dar acest capitol a demonstrat exact contrariul. Fantezia, în special fantezia bine scrisă, cuprinde de obicei lecții pline de înțelepciune, perspective optimiste și mesaje de speranță. Când sunt scrise pentru copii sau adolescenți, lucrările fantastice demonstrează frecvent aceste lecții mai explicit, astfel încât tinerii cititori să nu aibă probleme în a înțelege sensul lor. Cu cât piesa literară devine mai complexă și cu cât publicul vizat este mai în vârstă, cu atât principiile sunt împletite mai subtil în poveste. În ciuda acestei distincții minore, citirea mai multor romane fantastice dezvăluie că *toate* conțin o anumită formă de lecție morală și întotdeauna se termină cu o perspectivă pozitivă.

Acest capitol a pus sub semnul întrebării originea acestei tendințe universale și am dedus că ea provine din psihologia umană. Deși cel mai puternic impact emoțional vine din trăirea unor lucruri negative (de aceea problemele discutate în Capitolul V pot fi atât de frapante), pe termen lung, oamenii sunt profund influențați de chestiuni care duc la emoții pozitive. Mai mult decât atât, anxietatea și incertitudinea erei postmoderne au dus la o nevoie crescută de a beneficia de un sentiment de speranță. Inițial, aceasta a izvorât din doctrinele bisericești și din speranța că oamenii pot ajunge în Rai și că, la a Doua Venire, Iisus va răscumpăra păcatele oamenilor. Odată cu scăderea treptată a puterii bisericii, mai ales în mediul secular postmodernist de astăzi, aceste mesaje constructive sunt transmise din ce în ce mai mult prin alte medii, inclusiv ficțiunea fantastică. Acest capitol a încercat, de asemenea, să stabilească că, deși învățăturile tradiționale ale bisericii se transformă treptat, mesajele rămân aceleași: prin fapte bune, vom obține în cele din urmă lucruri pozitive și există întotdeauna speranță pentru o poveste cu un deznodământ fericit.

În timp ce studiam vastul gen al fantasticului și îmi desfășuram cercetările pentru această teză, am ajuns la concluzia că există numeroase căi de cercetare viitoare și direcții de studiu de urmat. Astfel, o explorare cuprinzătoare a valorilor morale și etice perpetuate de fantasy, precum și corelarea acestora cu ideile tradiționale exprimate în basme și texte biblice ar putea face obiectul unui studiu de sine stătător. Etica fantasy-ului ar putea fi pusă și ea alături de estetica fanteziei, pentru a determina relația dintre cele două domenii aparent neînrudite. Teoria lui Jung despre arhetipuri și aplicabilitatea ei la fantasy, precum și temele și motivele arhetipale și rolul pe care îl au în fantezia contemporană ar putea servi, de asemenea, drept puncte de plecare pentru o direcție nouă de studiu.

Deși ce această lucrare a studiat pe scurt reprezentările alegorice ale mai multor creaturi magice, simbolismul în general și valoarea simbolică a anumitor obiecte, locuri, numere și personaje ar putea reprezenta, de asemenea, o extindere interesantă a cercetării mele. Astfel, analiza simbolurilor precum labirinturile, oglinzile, numărul șapte sau cele patru elemente ale naturii ar putea duce la o mai mare claritate asupra funcționării fanteziei și a impactului său intrinsec asupra cititorului. Un alt domeniu fascinant de cercetare este originea numeroșilor termeni și nume folosite (sau dezvoltate special) pentru fantasy; chiar și o examinare superficială a cuvintelor dezvăluie anumite modele lingvistice, în timp ce semnificațiile și utilizarea termenilor înșiși ar merita să fie explorate mai mult, în special în lucrările marelui lingvist Tolkien sau ale lui Rowling, care este cunoscută pentru tendința ei de a folosi limbajul în mod jucăuș și creativ. Astfel, s-ar putea explora modul în care Tolkien folosește engleza veche ca sursă de inspirație pentru majoritatea denumirilor inventate pentru universul său, inclusiv „Pământul de Mijloc,” „Frodo” și „Samwise,” sau s-ar putea aprofunda complexitățile limbii grecești și limbii latine, precum și mitologia lumii, în lumea magică a lui Rowling. Tot legat de simbolism și etimologie, studiul topografiei în fantezie ar putea deschide, de asemenea, noi uși și posibilități. *Istoria tărâmurilor și locurilor legendare* a lui Umberto Eco este un bun punct de plecare în această anchetă, la care s-ar putea adăuga teoria cronotopului a lui Bakhtin, pentru a examina castelul Hogwarts, Muntele Doom, Arhipelagul Pământuluișimării, orașul modern Lunathion, și – de dragul extinderii numărului de texte primare – pădurea Mythago a lui Holdstock (din romanul său omonim), Șolomanța lui Naomi Novik și chiar lumea Discworld a lui Terry Pratchett.

Într-un studiu axat mai degrabă pe problemele actuale ale lumii, decât pe elemente structurale, s-ar putea alege ca o cale alternativă de cercetare ecologismul și ecocritica. Cât timp a existat omenirea pe planeta noastră, au existat și pericole de mediu. Industrializarea i-a preocupat pe majoritatea ecologiștilor la începutul secolului al XX-lea, așa cum azi îi preocupă schimbările climatice. În timp ce operele de non-ficțiune și ficțiune literară au fost cruciale în dezvoltarea ecocriticii, genul fantastic a fost adesea neglijat de marii gânditori ecologiști. Cu toate acestea, aș susține că literatura fantastică este deosebit de semnificativă pentru subiect, deoarece autorii ei încorporează teme ecologice și povești în lucrările lor, aderând, de asemenea, la anumite tradiții literare ecocritice. Exemple notabile îl includ pe Tolkien care, așa cum am arătat anterior în această teză, este preocupat de efectele industrializării și ale războiului și își folosește lucrările ficționale pentru a atrage atenția asupra acestor chestiuni presante, dar și scriitori postmoderni, precum Robert Holdstock în trilogia *Mythago Wood* și Charles de Lint în *Moonheart* și *Greenmantle* . Astfel, ar putea fi, întreprinsă o analiză a amenințărilor ecologice și a portretizării lor în lucrări fantastice, precum și a posibilei contribuții ale scriitorilor de fantasy la conștientizarea oamenilor despre pericolele asupra mediului.

Poate unul dintre cei mai importanți factori de influență asupra evoluției și percepției fantasy-ului este reprezentat de adaptările de filme și jocuri ale textelor fantastice. Ludolizarea sau transferul romanelor (fantastice) în formă de joc, precum și adaptările de filme, joacă un rol crucial în popularitatea fantasy-ului. După cum am spus și înainte, niciun studiu al genului nu poate fi complet fără a ține cont de imensa influență a jocurilor și a filmelor pe calculator. Aceste reprezentări vizuale ale textului scris devin adesea și mai populare și mai răspândite decât originalul și pot chiar influența autorul în scrierea unei continuări sau a unui nou roman. Modul exact în care jocurile și filmele influențează evoluția genului fantastic, precum și amploarea acestei influențe, ar putea face obiectul unui alt tip de cercetare în domeniul fantasy-ului.

Toate propunerile de mai sus, împreună cu numeroase altele, cum ar fi studiile queer și de gen, metodele pedagogice care recurg la utilizarea textelor fantastice în clasă sau explorarea viitoarelor romane din seria *Crescent City*, demonstrează posibilitățile ample de studiu care pornesc din această teză. Amploarea alternativelor de cercetare le arată atât cercetătorilor, cât și iubitorilor de fantasy, natura multi-fațetată, caleidoscopică, a acestui gen.