Imagen: Elden Ring de George R.R. Martin

Fantasía Oscura

La fantasía oscura es un género literario que combina elementos de terror, ciencia ficción, fantasía, y personajes o atmósferas sobrenaturales.

Pero no podemos abordar una definición propia y suficiente sobre este subgénero, si no hemos hablado previamente de qué es la fantasía y su vástago más famoso: la alta fantasía.

Fantasía

J.R.R. Tolkien describía la fantasía como una puerta hacia otro mundo, un mundo donde todo es posible. Afirmaba que la literatura de ese género nos permite explicar lo que no entendemos, y sentir lo que no podemos sentir. También aseveró que el género nos da la posibilidad de viajar a lugares donde la realidad nos teme, y nos recuerda que los milagros existen. La fantasía también se trata de la libertad de imaginar lo que quieras, y es una forma de arte sin límites.

Este célebre autor se reunía con sus amigos miembros del selecto grupo «Inklings» y se adentraron en un mundo de literatura. Ellos empezaron a formar historias que pertenecieran a un cosmo grandioso lleno de una fantasía única e inmersiva, con culturas y lenguas inventadas, criaturas mágicas y lugares míticos. Y, por sobre todo, una herramienta fundamental: **la lucha del bien contra el mal.**

Es que eso es la Alta Fantasía. Héroes que se hacen fuertes y demuestran valentía aún cuando todo se muestre en su contra. Es un villano cruel y nefasto, cuya maldad solo busca destruir y consumirlo todo.

Fantasía oscura

Subcategoría de la fantasía que se caracteriza por la presencia de elementos terroríficos, como el mal, la violencia y el miedo. Estos temas son un gran desafío para los autores porque tienen que equilibrar la necesidad de contar historias conmovedoras sin caer en clichés y estereotipos. Es importante que los autores logren crear un mundo con una atmósfera adecuada, pero también que sean capaces de mostrar la humanidad y la compasión a pesar de los elementos oscuros.

Está generalmente asociado con una presencia predominante de misterio y horror, y aborda temas como el mal, el sufrimiento, la oscuridad y la muerte.

La alta fantasía suele tener una estructura narrativa más clásica mientras que la baja fantasía y la fantasía oscura suelen tener estructuras más

modernas; lo cuál le permite generar ucronías y distopías que le entreguen al lector historias alucinantes.

Según la autora de fantasía oscura Sarah J. Maas, "la fantasía oscura trata sobre la lucha entre la luz y la oscuridad dentro del ser humano, sobre el poder y el miedo, la esperanza y el desespero". Por eso es que mientras en la alta fantasía los personajes son blancos o negros; aquí la línea divisoria se difumina y los personajes son grises. Son humanos, después de todo. Tienen miedos, deseos, sueños y unas cuantas cicatrices que le hacen ser como son.
La escritora de fantasía oscura Leigh Bardugo también comenta: "La fantasía oscura es sobre el poder de los personajes para cambiar el mundo en lugar de ser cambiados por él". Porque tú luchas contra un enemigo, contra una fuerza que se opone a tí, pero también tienes la opción de unirte a ella y jugar con tus propias reglas. Por ello es que en este subgénero nacen los famosos antihéroes, pues tienen miedo de mirarse a sí mismos y enfrentar los peligros que surgirán en su viaje interno.

George R.R. Martin ha sido un gran defensor de la fantasía oscura y ha escrito y producido varias obras de este género. Él elogia esta literatura por ser 'oscura, visceral y realista". En una entrevista, dijo: "Me gusta que mi fantasía sea más realista, que no se limite a los clichés del género, que aborde temas difíciles y que no se esconda detrás de un escenario de magia y hechizos". Además, dijo que le encanta que los personajes sean complejos, ambiguos y que reflejen la dualidad de la naturaleza humana.

Existen muchos personajes famosos de fantasía oscura que han sido creados por distintos autores y artistas. Algunos de los más conocidos son Drizzt Do'Urden de la serie de novelas de R.A. Salvatore, Elric de Melniboné de la saga de Michael Moorcock, Conan de la saga de Robert E. Howard, y Geralt de Rivia de la saga de Andrzej Sapkowski. Estos personajes han sido ampliamente reconocidos por su papel en la cultura pop y han inspirado a otros autores a crear sus propias historias de este género tan fascinante.

Brandon Sanderson es un exitoso escritor de este subgénero. Él es conocido por novelas como Elantris, Mistborn y la serie de novelas de La Rueda del Tiempo; incluyendo una trilogía llamada La Saga de las Tormentas; creando lugares míticos y misteriosos llenos de criaturas fantásticas, magia y aventuras. En sus palabras: "La fantasía oscura tiene una habilidad única para atacar temas profundos de una manera que no ofendan a los lectores". Lo cual compagina perfectamente con una cita del gran George R.R. Martin: "La fantasía oscura no es solo sobre el miedo, sino también sobre la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de la luz que hay dentro de la oscuridad". Porque como las brechas están difuminadas, no hay un lado bueno y uno malvado. Más bien es un yin yang donde uno no puede existir sin el otro, y para poder conseguir el equilibrio se debe encender los pilotos que dan vida a la flama de nuestra realidad.

Fantasía de terror

La principal diferencia entre la fantasía de terror y la fantasía oscura es el tono y el objetivo.

La fantasía de terror se centra principalmente en la creación de tensión y miedo a través de escenas aterradoras y situaciones intensas. Por otro lado, la fantasía oscura se centra en la lucha por el poder y la búsqueda de la justicia. También tiende a ser más oscuro y sombrío que la fantasía de terror.