

Fantasia heroica en el cine y la televisión: desde Conan hasta Kull (décadas de 1980 y 1990)

Universidad del Sagrado Corazón
Biblioteca Madre María Teresa Guevara
Jueves 3 de junio de 2021

Carlos M. González Morales

Fantasía heroica en la literatura: características

Las narrativas del subgénero de fantasía heroica, o fantasía épica, reciben influencia de diversas fuentes literarias, históricas, legendarias, folclóricas y mitológicas, pero sin estar vinculadas a sucesos expuestos por ninguno de estos géneros.

Dicho subgénero es frecuentemente incluido dentro de la variedad más amplia conocida como “espada y hechicería” (sword and sorcery). En esta última, se pueden incluir categorías como los contextos históricos, legendarios, folclóricos y mitológicos, así como los marcos literarios que trascienden la categoría de “fantasía épica”.

Fantasia heroica en la literatura: características

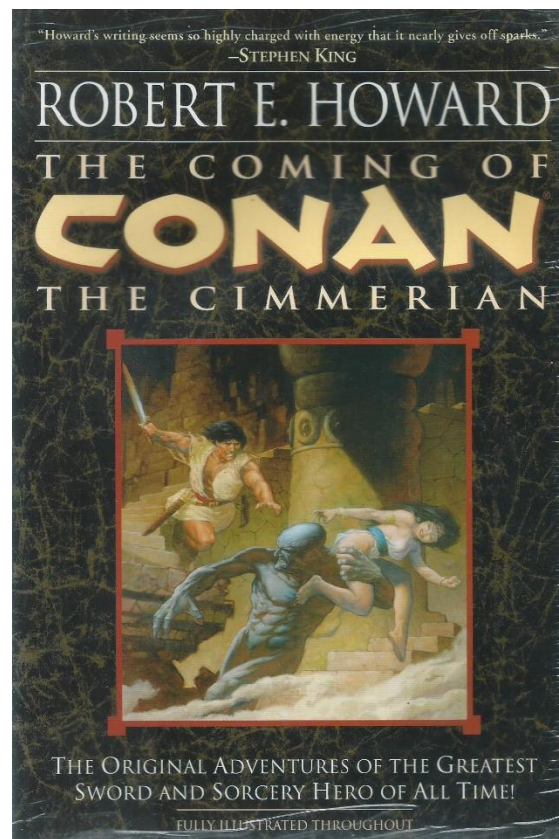
Entre los influjos que encierra la fantasía heroica predominan las leyendas arturianas, crónicas de la Edad Media, cantares de gesta medievales, narrativa medieval y renacentista, cuentos de hadas y mitologías céltica, germánica y escandinava.

También, en menor grado, reciben influencia de la literatura clásica, la narrativa árabe medieval, el Antiguo Testamento, mitología griega, historia y mitología egipcia y mesopotámica, leyendas tomadas del Lejano Oriente, folclore del África central, historia del Imperio Romano, relatos del Oeste estadounidense (i.e.: indios y vaqueros) y narrativa infantil de los Siglos XVII, XVIII y XIX (por ejemplo: cuentos de Charles Perrault, Madame d'Aulnoy, los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen).

Fantasia heroica en la literatura: características

Los eventos de la narrativa de fantasía heroica no ocurren dentro de un contexto histórico real. Para que se considere como fantasía épica, estos deben acontecer, ya sea, en un pasado imaginario (como en los cuentos de *Kull of Atlantis* y *Conan the Barbarian*), o en otro planeta (como en las novelas de *Gor*), o en otra dimensión (como en las novelas de *The Chronicles of Narnia* y *Harry Potter*), o en un ideado futuro apocalíptico (como en *The Sword of Shannara*), o en algún fantaseado mundo que ni el mismo autor pretende precisar dónde queda ubicado en relación con nuestra realidad (como en las series de novelas de *The Sword of Truth* y *The Lord of the Rings*).

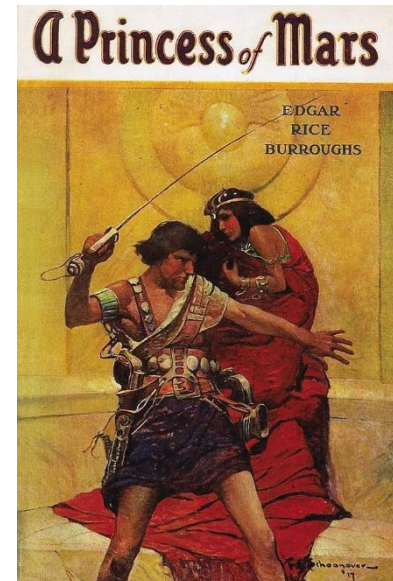
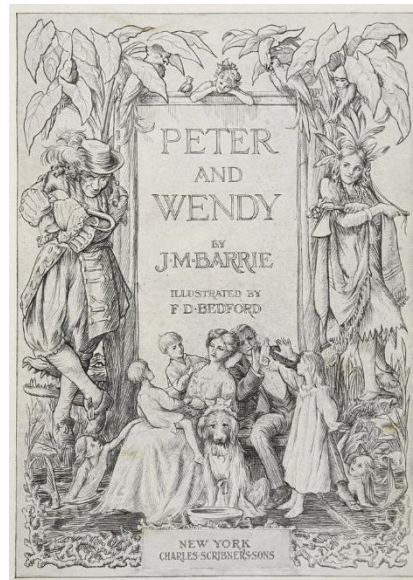
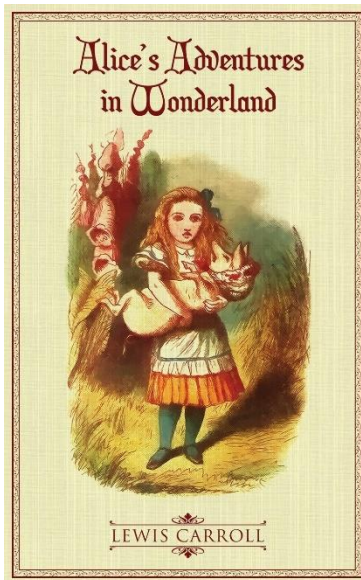
Fantasía heroica en la literatura: características

En estos cuentos y novelas de fantasía heroica podemos frecuentemente encontrar hechiceros benignos, brujos perversos, héroes diestros con la espada o el arco y la flecha, doncellas en peligro, reyes benévolos, déspotas homicidas y criaturas fenomenales como ogros, espectros, demonios, dragones, arañas gigantes, serpientes colosales y monstruos grotescos, así como castillos misteriosos y palacios excepcionales, entre otros.

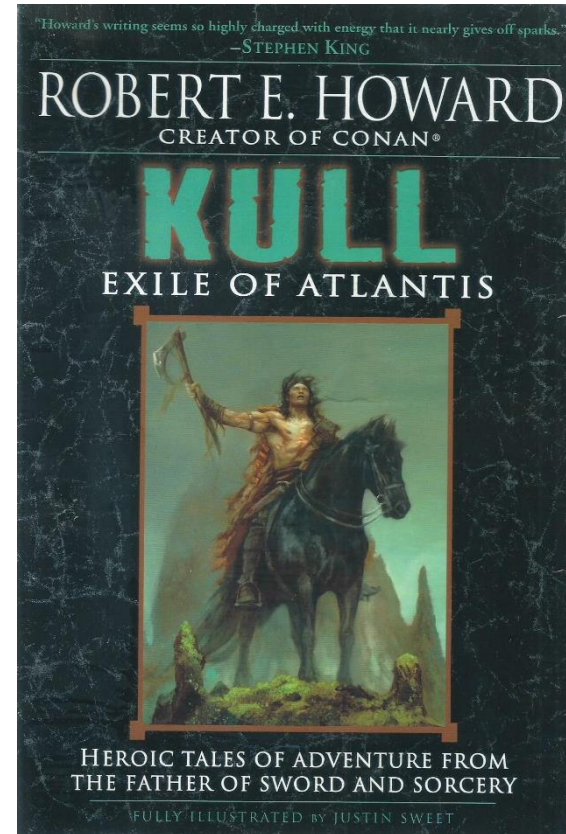
Fantasia heroica en la literatura: características

Entre sus precursores encontramos a *Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas* (*Alice's Adventures in Wonderland*, 1865) de Lewis Carroll, *Peter Pan, el niño que no quería crecer* (*Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn't Grow Up*, 1904) de James Matthew Barrie y *Una princesa de Marte* (*A Princess of Mars*, 1912) de Edgar Rice Burroughs, entre otros.

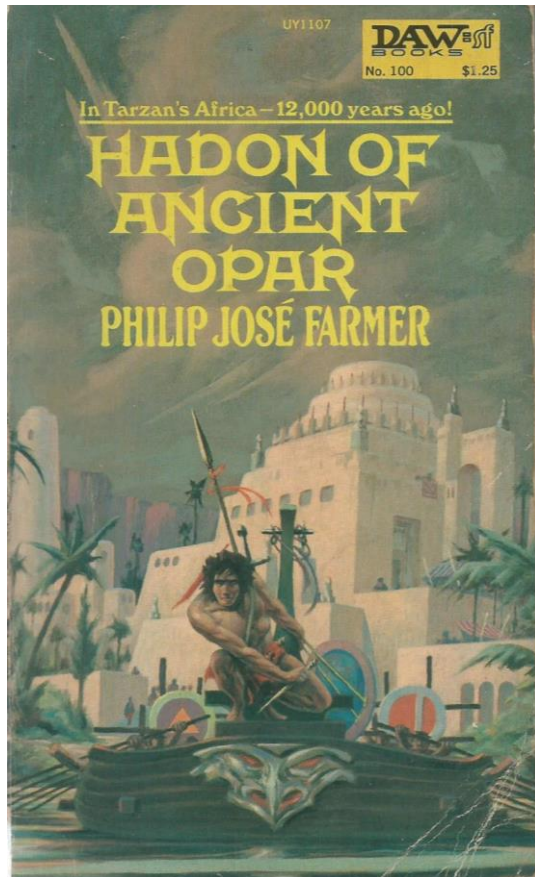

Fantasa heroica en la literatura: caracteristicas

La primera pieza literaria que podemos considerar como fantasía heroica fue publicada por Robert E. Howard en el número de agosto de 1929 de la revista *Weird Tales* (publicación tipo “Pulp” en formato de antologías de historietas) bajo el título de “El reino sombra” (The Shadow Kingdom), introduciéndonos en esta al primer héroe de fantasía épica: Kull de Atlantis, rey de Valusia.

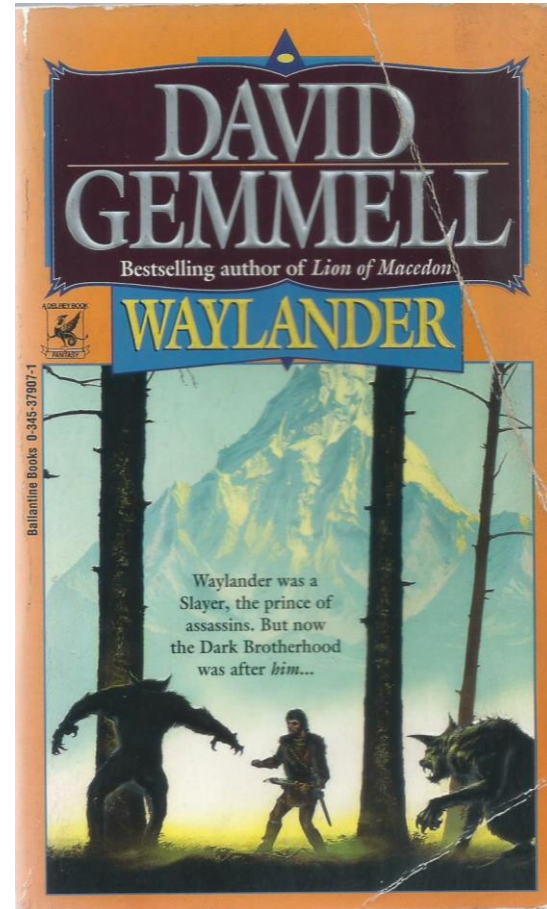
Fantasia heroica en la literatura: características

El desarrollo de la literatura de fantasía heroica comenzó a cobrar fuerza a partir del decenio de 1930, manteniéndose hasta el día de hoy por las obras de autores como Robert Ervin Howard (cuentos sobre Kull of Atlantis y Conan the Barbarian), John Ronald Reuel Tolkien (*The Hobbit*, *The Lord of the Rings*, *The Silmarillion*, *Unfinished Tales* y *The History of Middle-earth*), Clive Staple Lewis (serie de novelas de *The Chronicles of Narnia*), Lyon Sprague de Camp (series de novelas de *Pusadian Tales* y *Novarian Tales*) y Philip José Farmer (*Hadon of Ancient Opar* y *Flight to Opar*).

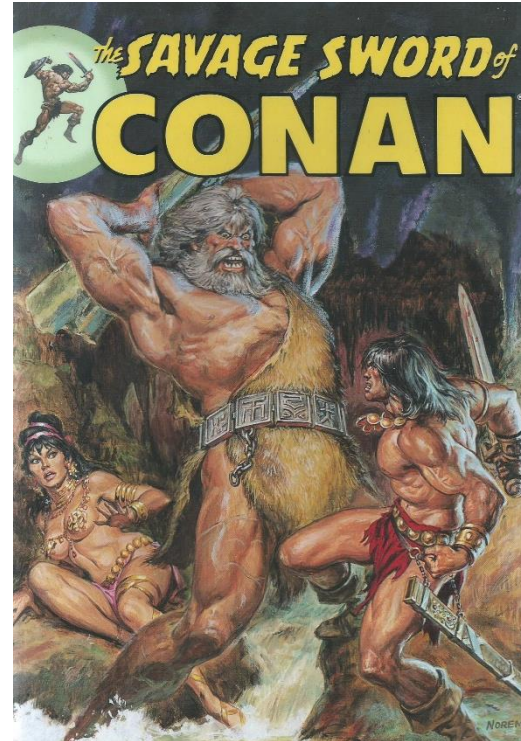
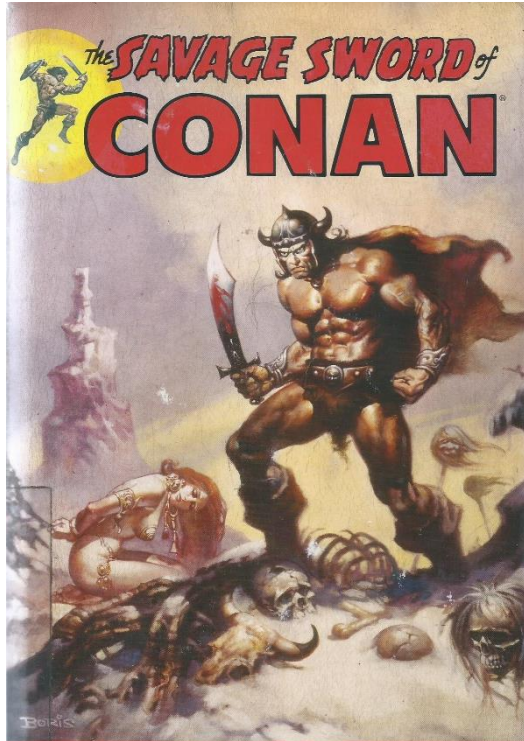
Fantasa heroica en la literatura: características

A este grupo añadimos a Lin Carter (serie de novelas de *Thongor of Valkarth*), John Jakes (serie de novelas de *Brak the Barbarian*), Charles R. Saunders (*Imaro*, *The Quest for Cush* y *The Trail of Bohu*), J.K. Rowling (serie de novelas de *Harry Potter*), David Andrew Gemmell (serie de novelas de *Drenai Tales*), John Norman (serie de novelas de *Gor*), Michael Ende (*The NeverEnding Story*), Terry Brooks (trilogía de novelas *The Sword of Shannara*), Terry Goodkind (serie de novelas de *The Sword of Truth*) y George R.R. Martin (serie de novelas de *A Song of Ice and Fire*), entre otros.

Fantasia heroica en la literatura: características

La fantasía heroica encontró en el cómic otro medio de divulgación literaria a partir del decenio de 1970. El mismo se ha mantenido hasta el presente gracias al esfuerzo de editoriales como Marvel, DC, Dark Horse y Dynamite. Además, y en sus primeras tres décadas, estas publicaciones fueron favorecidas por sus portadas, impresionantemente ilustradas por obras de los principales ingenios del arte de fantasía como son Frank Frazetta, Julie Bell, Earl Norem, Boris Vallejo, Ken Kelly, Clyde Caldwell y Luis Royo, entre otros.

AGRADO

Fantasia heroica en la literatura: características

A la difusión de este subgénero contribuyen las novelas, los cómics, las tirillas de periódicos, los libros de antologías de cuentos, las revistas de fantasía y ciencia ficción, los dramas radiales, los videojuegos, el cine y la televisión. Y es precisamente en estos dos últimos medios en los que se basa esta presentación.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Para propósitos de esta presentación, dividiremos el desenvolvimiento de las películas y series de televisión orientadas a la fantasía heroica en dos etapas. La primera de estas abarca el periodo de las décadas de 1980 y 1990, mientras que, la segunda, parte desde inicios del decenio del 2000 hasta el presente. El criterio usado se basa en aquella película, o serie de películas, que inicialmente sirvió de inspiración y motivo de emulación para otros filmes del género.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

El primer filme propiamente de fantasía heroica fue *Dragonslayer* de 1981. En la trama de esta cinta, el monarca del imaginario reino de Urand, recluta los servicios del hechicero Ulrich y su aprendiz Galen con la encomienda de destruir al dragón Vermithrax. Este gigantesco reptil alado, exige el periódico sacrificio de una doncella a cambio de no quemar con su aliento los poblados del reino.

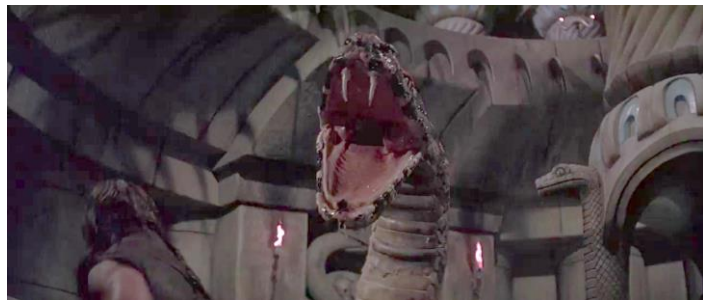
Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Sin embargo, fue la siguiente película la que dio un empuje definitivo al género fílmico de fantasía épica: *Conan the Barbarian*. Por esto, podemos llamar a este primer periodo como la “Etapa Conan el Bárbaro.” Esta cinta, dirigida por John Milius y con música de Basil Poledouris, fue estrenada en abril de 1982, luego de cinco años de producción.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

La misma, nos relata las proezas de un bárbaro cimero llamado Conan (interpretado por Arnold Schwarzenegger), quien vive en un remoto pasado imaginario o “época pseudohistórica” conocido como edad Hiboria. Esta película toma pocas escenas de los cuentos de Robert E. Howard, basándose mayormente en la versión cómics de Roy Thomas publicado por la editorial Marvel. Dicho filme, el cual tiene poco libreto, se desarrolla como un diálogo entre la música y la acción. *Conan the Barbarian* resultó ser un éxito taquillero pues, partiendo de un presupuesto de veinte millones de dólares, recolectó sesentaiocho millones de dólares.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Conan the Barbarian llevó al estreno, dos años más tarde, a una segunda producción titulada *Conan the Destroyer*. Esta, no fue tan exitosa como la primera pues generó veintiséis millones de dólares con relación a su presupuesto de dieciocho millones de dólares. Aun así, fue suficiente como para garantizar un tercer filme.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

La tercera cinta de la serie, *Red Sonja*, fue estrenada en 1985, siendo estelarizada por Brigitte Nielsen y Arnold Schwarzenegger. Esta, y a diferencia de sus predecesoras, fracasó en la taquilla pues, con un presupuesto de casi dieciocho millones de dólares, recaudó menos de siete millones de dólares.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

El éxito de *Conan the Barbarian*, llevó a la realización de una respetable cantidad de producciones de imitación, muchas de ellas de bajo presupuesto y mínima calidad. El auge de esta primera etapa de las filmaciones de fantasía heroica se mantuvo hasta inicios de la década de 1990, para luego ir decayendo según transcurría el decenio.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Entre estas vale la pena mencionar las tres películas de Beastmaster:

- *Beastmaster* (1982)
- *Beastmaster II: Through the Portal of Time* (1991)
- *Beastmaster III: The Eye of Braxus* (1995)

Estos filmes llevaron a la producción en el año 2000 de una serie televisiva que duró tres temporadas.

Fantasa heroica en cine y televisi3n: primeras manifestaciones

Las cuatro pel3culas sobre el b3rbaro Ator:

- *Ator the Fighting Eagle* (1982)
- *Ator II: Orion the Invincible* (AKA: *The Blade Master*, 1984)
- *Ator III: Iron Warrior* (1987)
- *Ator IV: The Hobgoblin* (1990)

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Las cuatro producciones sobre el mercenario Deathstalker:

- *Deathstalker* (1983)
- *Deathstalker II: Duel of the Titans* (1987)
- *Deathstalker III: The Warriors from Hell* (1988)
- *Deathstalker IV: Match of Titans* (1991)

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Las dos cintas de *Barbarian Queen*:

- *Barbarian Queen* (1985)
- *Barbarian Queen II: The Empire Strikes Back* (1990)

Y los dos filmes de Gor:

- *Gor: Tarnsman of Gor* (1988)
- *Gor II: Outlaw of Gor* (1989)

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Durante ese periodo, hubo otras producciones cinematográficas de fantasía heroica, además de series televisivas de dibujos animados como *He-Man and the Masters of the Universe* (dos temporadas, 1983-1985), *She-Ra: Princess of Power* (dos temporadas, 1985-1986), *Conan the Animated Series* (AKA: *Conan the Adventurer*; dos temporadas, 1992-1993) y *Sorcerer Hunters* (AKA: *Bakuretsu Hantā*; una temporada, 1995).

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Si nos tomamos el tiempo de ver los filmes de dicho periodo, podremos observar varias características generales. Salvo algunas excepciones, los largometrajes de fantasía heroica se llevaban a cabo con presupuestos módicos, escenarios parcialmente improvisados y producciones frecuentemente realizadas de manera apresurada. Las actuaciones tendían a depender más de la habilidad del actor que de la calidad del libreto. Aunque, ocurrieron casos en los que ni las actuaciones ni el libreto beneficiaron la película.

Fantasa heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

El ambiente que estas cintas intenta reproducir es característicamente similar al periodo histórico europeo que abarca desde el Siglo IV (Tardía Edad Antigua y caída del Imperio Romano de Occidente), hasta el Siglo IX (Temprana Edad Media y establecimiento de los estados feudales). Aunque, en ocasiones, podíamos encontrar entornos tomados del Lejano Oriente, así como de otras culturas de la Antigüedad y el Medioevo.

Fantasía heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Las películas generalmente se centran en un héroe de apariencia y costumbres bárbaras, girando la trama alrededor de las hazañas de este, como podemos observar en los personajes de **Conan** (estelarizado por Arnold Schwarzenegger en los primeros dos filmes de Conan y posteriormente por Ralf Moeller en *Conan the Adventurer*, 1997), **Kull** (interpretado por Kevin Sorbo), **Dar the Beastmaster** (Marc Singer), **Ator** (Miles O'Keeffe), **Deathstalker** (representado por Rick Hill en el primer y cuarto filmes, y por John Terlesky y John Allen Nelson en la segunda y tercera cintas respectivamente), **Talon** (Lee Horsley en *The Sword and the Sorcerer*, 1982) y **He-Man** (Dolph Lundgren en *Masters of the Universe*, 1987).

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Aunque, puede darse la situación en que dos personajes bárbaricos compartan el protagonismo como **Kutchek** y **Gore** (los hermanos Peter y David Paul en *The Barbarian Brothers*, 1987) y **Willow Ufgood** y **Madmartigan** (Warwick Davis y Val Kilmer en *Willow*, 1988). Las acciones de los demás personajes están frecuentemente subordinados a la misión emprendida por el heroico bárbaro.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Ciertamente que son frecuentes las doncellas en aprietos esperando ser rescatadas por el héroe protagonista como son los personajes de las princesas **Esleth** (representada por Chloe Salaman en *Dragonslayer*, 1981), **Alana** (Kathleen Beller en *The Sword and the Sorcerer*, 1982), **Codille** (Barbi Benton en *Deathstalker*, 1983), **Lyssa** (Lysette Anthony en *Krull*, 1983), **Jehna** (Olivia d'Abo en *Conan the Destroyer*, 1984), **Carissa** (Carla Herd en *Deathstalker III: The Warriors from Hell*, 1988) y **Hana** (Julie St. Claire en *The Taming*, episodio de la serie *Conan the Adventurer*, 1997).

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Por otra parte, también encontramos mujeres de carácter indómito que destacan como buenas guerreras como son los personajes de **Valeria** (interpretado por Sandahl Bergman en *Conan the Barbarian*, 1982), **Kaira** (Lana Clarkson en *Deathstalker*, 1983), **Zula** (Grace Jones en *Conan the Destroyer*, 1984), **Red Sonja** (Brigitte Nielsen en *Red Sonja*, 1985), **Amethea** (nuevamente Lana Clarkson en *Barbarian Queen*, 1985), **Shada** (Sandra Hess en *Beastmaster III: The Eye of Braxus*, 1995), **Xena** (Lucy Lawless en *Xena: Warrior Princess*, 1995-2001) y **Karella** (Ally Dunne en *Conan the Adventurer*, 1997).

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Otra notable característica es la participación de personajes heroicos de variadas etnias y diversas edades.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

El noventa aniversario del natalicio de Robert E. Howard llevó al surgimiento de un tímido interés en las producciones de fantasía heroica. Mediante esta coyuntura, se estrenó en el cine, en 1997, la película *Kull the Conqueror*, estelarizada por Kevin Sorbo. Ese mismo año llegó a las pantallas de televisión la serie *Conan the Adventurer*, con Ralf Moeller interpretando al bárbaro de Cimeria. Estas coincidieron con las series televisivas *Hercules: The Legendary Journeys* (igualmente con Kevin Sorbo en el papel de Hércules) y *Xena: Warrior Princess* (con Lucy Lawless en el papel protagónico). Estas últimas dos combinaban la fantasía épica con elementos de la mitología greco-romana.

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Aunque estas producciones no tuvieron un impacto notable en el público general, estimularon el florecimiento de una fiel fanaticada especializada en el género, resultando indudable el resurgimiento del interés por parte de un público más amplio en las filmaciones de fantasía épica. Esto fue en parte por el uso en *Kull the Conqueror*, *Hercules: The Legendary Journeys*, *Xena: Warrior Princess* y *Conan the Adventurer*, de técnicas de animación computarizada o CGI (Computer Animated Imagery), lo cual auguraba un sinnúmero de posibilidades para los filmes de fantasía. Abriendo de este modo el camino para la nueva etapa iniciada por...

Fantasia heroica en cine y televisión: primeras manifestaciones

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: películas

Amazons (1986)

Ator the Fighting Eagle (1982)

Ator II: Orion the Invincible (AKA: *The Blade Master*, 1984)

Ator III: Iron Warrior (1987)

Ator IV: The Hobgoblin (1990)

Barbarian Brothers (1987)

Barbarian Queen (1985)

Barbarian Queen II: The Empire Strikes Back (1990)

Beastmaster (1982)

Beastmaster II: Through the Portal of Time (1991)

Beastmaster III: The Eye of Braxus (1995)

Beowulf (1999)

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: películas

Conan the Barbarian (1982)

Conan the Destroyer (1984)

Conquest (1983)

The Dark Crystal (1982)

Deathstalker (1983)

Deathstalker II: Duel of the Titans (1987)

Deathstalker III: The Warriors from Hell (1988)

Deathstalker IV: Match of Titans (1991)

Dragonslayer (1981)

Dungeons and Dragons (2000)

Gor: Tarnsman of Gor (1988)

Gor II: Outlaw of Gor (1989)

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: películas

Hundra (1983)

Krull (1983)

Kull the Conqueror (1997)

Ladyhawke (1985)

Masters of the Universe (1987)

The NeverEnding Story (1984)

The NeverEnding Story II: The Next Chapter (1990)

The NeverEnding Story III: Escape from Fantasia (1994)

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: películas

Red Sonja (1985)

Sorceress (1982)

The Sword and the Sorcerer (1982)

Willow (1988)

Wizards of the Demon Sword (1991)

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: series de televisión

Beastmaster (tres temporadas, 2000-2002)

Conan the Adventurer (una temporada, 1997)

Hercules: The Legendary Journeys (seis temporadas, 1995-1999)

Xena: Warrior Princess (seis temporadas, 1995-2001)

Fantasía heroica en cine y televisión: filmografía del primer periodo o “Época Bárbara” estrenados entre 1981 y 2000

Fantasía heroica: series de dibujos animados

Conan the Animated Series (AKA: *Conan the Adventurer*, dos temporadas, 1992-1993)

He-Man and the Masters of the Universe (dos temporadas, 1983-1985)

She-Ra: Princess of Power (dos temporadas, 1985-1986)

Sorcerer Hunters (AKA: *Bakuretsu Hantā*; una temporada, 1995)