

Colóquio Mensageiros das Estrelas

Messengers from the Stars Conference

Ficção Científica e Fantasia / On Science Fiction and Fantasy

2-5 Novembro / 2nd- 5th of November 2010

CEAUL/FLUL

✦ Abstracts



✦ **Painel 1 / Panel Session 1: “Fantasia e BD/Fantasy and Graphic Novels” –
Moderador / Chair: Angélica Varandas.**

1. Luís Silveiro (FLUL): “Cultural References in Alan Moore and David Lloyd’s *V for Vendetta*”.

Following Alan Moore's interview on references and inspirations in the article "Behind the Painted Smile", we look at some of the intercultural links and relationships that can be found throughout the book and take a glimpse the whys and wherefores of Moore's choices.

2. Ana Rita Martins (FLUL): “Enter Sand(Wo)Man: Re-thinking the Female Power in Neil Gaiman’s *The Sandman Series*”.

'Til the sandman, he comes
(...)
Dreams of war, dreams of liars
Dreams of dragon's fire
And of things that will bite”
(*Enter Sandman*, Metallica)

Throughout the twentieth century, graphic novels have flourished mostly fed by the minds of a young audience who sees in them an alternative to traditional literature. In spite of its popularity, the genre has generally been looked upon as trifling, an entertainment for the teenage mind. However, in the last decades, Neil Gaiman’s masterpiece series, *The Sandman*, (along with others) have altered the public’s perception.

First published in 1989, the saga of Sandman, or Morpheus, the God of Dreams, encompasses a plentiful of tales and invokes a world of myth and magic where dreams come to life and nightmares become deadly real. This paper aims at exploring how female characters are portrayed in Gaiman’s dream world and how the author has altered the way in which women are depicted in graphic novels. In fact, even though women have always been a part of this universe, they have also often been rendered stereotyped roles. Women are generally the “good girls” or heroines; the sexually menacing villains; the adorable, albeit sometimes annoying, sidekicks; or the hero’s lovers (although any of the previous three might as well fit into this last category).

By doing an analysis of the main female characters present in *The Sandman* series, this work means to show in what ways Gaiman has helped reshape these views of women. In addition, “Enter Sand(wo)man: Re-thinking the Female in Graphic Novels” intends to explore how the British author has used old myths of female power and adapted them to a modern setting.

3. António Jorge Gonçalves (FCSH): “Imagens de um Mundo Flutuante”.

A cultura contemporânea japonesa ocupa hoje um espaço significativo na nossa mitologia urbana e na construção de uma ideia de futuro. Tendo como ponto de partida a novela gráfica “REI” (Asa, 2007, Lisboa; com Rui Zink) e a viagem de preparação do material ficcional, a comunicação desenha - com imagens e sons – uma ponte entre Portugal e Japão (Ocidente e Oriente).

Fantasia e Ficção como exorcismo das sociopatias urbanas; tudo isto, no país onde o futuro acontece já hoje.

✦ Painel 2 / Panel Session 2: “Ficção Científica e Cinema / Science Fiction and Cinema” – Moderador / Chair: Teresa Malafaia.

1. Maria Luísa Azuaga (FLUL/ CEAUL): “Beowulf: Monstros, Medo e Fantasia”

O poema épico *Beowulf*, que data do período anglo-saxónico, continua, ainda hoje, a ser fonte de inspiração de inúmeras e variadas peças e, ao contrário de outras obras académicas, tem uma vida para além do mundo universitário, um lugar próprio na cultura de todos os tempos. Seguindo a famosa proposta de Tolkien (1983), sublinha-se o papel central dos monstros neste texto da literatura ocidental, reflectindo sobre a função e fascínio que se desprende, em particular, de um deles, Grendel, a criatura com forma humana, canibal de olhos brilhantes e dentes afiados.

2. Ricardo Barata (FLUL): “Os Estranhos Somos Nós: Revisitando *Solaris* nos Filmes de Andrei Tarkovsky e Steven Soderbergh”.

Solaris, do escritor polaco Stanislaw Lem, veio a público em 1961, tendo sido aclamado desde então como um dos livros de ficção científica mais originais de sempre. A viagem de Kris Kelvin até uma base situada em Solaris e o trabalho de pesquisa que irá desenvolver com uma equipa de cientistas, que tem por missão estudar o único

habitante do planeta - um oceano inteligente que se revela inescrutável ao entendimento humano – constitui o ponto de partida de *Solaris*. No entanto, a atenção do leitor é desviada gradualmente para os dramas existenciais das personagens, confrontadas consigo próprias por força da materialização de traumas antigos recalçados no inconsciente. Da ficção científica ao romance psicológico e intimista, passando pelo policial e pelo gótico, são vários os géneros literários que se entrecruzam em *Solaris*, numa narrativa que se desenvolve em diferentes planos, permitindo múltiplas linhas de abordagem.

As adaptações de Andrei Tarkovsky (1972) e Steven Soderbergh (2002) centram-se nos dramas vividos pelos protagonistas. Se Tarkovsky parece seguir a obra quase linearmente, Soderbergh elege uma relação de amor impossível para tema principal, embora em ambos os filmes subsistam implicações filosóficas e metafísicas semelhantes às suscitadas pela leitura do livro de Stanislaw Lem.

3. Angélica Varandas (FLUL/CEAUL): “We are not who we are: *Alien* and Science Fiction”.

In this paper, I would like to defend the idea that the definition of Science Fiction, as a hybrid form that feeds on other genres, can find a symbolic representation in cinema, namely in one of the most emblematic creatures of twentieth century Sci-Fi movies – the Alien in 1979 Ridley Scott’s film *Alien. The Eighth Passenger*. *Alien* was the first Sci-Fi film to explore the metaphor of Sci-Fi as a genre, conveying artistic, social, historic, political as well as philosophical issues, prefiguring many of the main themes characteristics of twentieth-century Sci-Fi. These issues were carried much further a little later, with *The Thing*, directed in 1982 by John Carpenter, where the Thing creature fulfils the same role as Alien. In fact, both films were inspired by John Campbell’s short story *Who goes There?* written in 1934.

✦ **Painel 3 / Panel Session 3: “Ficção Científica e Narrativa/Science Fiction and Narrative” – Moderador / Chair: Carlos Gouveia. Sala / Room: ANF. III**

1. Adelaide Serras (FLUL/CEAUL): “*A Voyage to Naples and Journey up Mount Vesuvius: A Descent to Paradise*”.

Science fiction and utopian literature are well established forms of literature, as well as of other aesthetic expressions, with specific reading publics. There are readers who are fond of the former and not of the latter, or the other way round. Some will even deny the relevance or the mere significance of one of those genres in relation to the other, claiming that the elements leading to such a classification are just by-factors adorning the core of the fictional work. However, in several fictional narratives these two spheres of creativeness meet, thus highlighting their shared characteristic: the envisaging of something new, and so, different from the material current world people live in. The ‘nova data’, as Darko Suvin calls it (Suvin: 1979, 63-84), may take distinct shapes, such as technological devices as yet undiscovered, or an alternative social or economic organization, or both. In such cases it falls on the critic or the common reader to choose the more suitable label – a utopian science-fiction work or a science-fictional utopia? The shift in emphasis defines the distinct, or I should say rather fastidious approach some researchers consider necessary. The entwinement of these two facets may be viewed as part and parcel of a fictional work, consisting of many layers of a rich aesthetic and intellectual development which intends to challenge the reader.

This paper aims to introduce you to *Bruce’s Voyage to Naples and Journey up Mount Vesuvius*, an anonymous work published in the early years of the nineteenth century, that constitutes a good example of such a symbiotic narrative. While proposing a fairer and happier way of living, a kind of earthly paradise, it offers a new relationship between man and Nature, by means of innovative ways of learning, and providing for a comfortable, very long and healthy life.

2. Maria João Terenas (FLUL): “Science Fiction/Detective Fiction – Differences and Common Features between the Two”.

At first it is hard to say that these two genres have anything in common, but after a brief investigation, the conclusion we come to, is exactly the opposite. They both are by-products of the Industrial Revolution. When people began to gather in big cities, when a basic national educational system was set in motion, modern printing techniques turned books cheap, when ordinary people began to have some leisure

time, new literary forms appeared, which were labelled as popular, such as: science and detective fiction.

The origins for both of them can be set as far as two hundred years or even thousands, Frankenstein by Mary Shelley is seen as the first work of science fiction and the novels by Jules Verne and H. G. Wells are regarded as the first examples of this kind of fiction. Charles Dickens and Wilkie Collins, for example, are among the first authors of detective fiction. The two genres also share a 'common' father: Edgar Allan Poe, whose work *The Murder of Maria Roget* is considered by most critics as a starting point for both. The character of the 'arm chair' detective is also shared as well as the fact that for many years they were classified as unworthy of the name 'literature'.

Science and detective fiction were a kind of second-class literary outcome. Today they are firmly separated and each of them has given rise to a different number of subgenres. Science fiction takes the lead as it has taken hold not only of books, but also of various popular, cultural forms of entertainment.

3. Nuno Marques (FLUL): “William Burroughs e a Ficção Científica”.

Durante a minha apresentação farei uma panorâmica geral dos pontos de ligação entre a obra de William Burroughs e a Ficção Científica em particular na trilogia *Nova Express* e em *The Job*. Burroughs utiliza alguns mecanismos da *Pulp Fiction* como a escrita *hard-boiled* mas também trabalha temas clássicos da ficção científica: as viagens no tempo, a distopia, os universos alternativos, as mutações.

4. João Seixas (Escritor): “Verdade e Imaginação na Ficção Científica”.

A Ficção Científica, enquanto género, distingue-se pela particular interacção dos elementos puramente imaginários com a realidade conhecida; poder-se-ia mesmo afirmar que sob a epígrafe “ficção científica” se oculta uma particular tensão entre o possível e o impossível, o falso e o verdadeiro. Essa tensão, expressa nos mais variados meios de expressão cultural, artística e comercial (literatura, cinema, ilustração, banda desenhada, publicidade), e tendo por meta-texto o conhecimento adquirido através dos progressos da Ciência, é o elemento definidor do género. Como lograr então decifrar os mundos propostos numa obra de Ficção-Científica, à luz dessa tensão? Será o conhecimento científico a forma ideal de validar um dado texto genérico? Será esse

mesmo conhecimento equivalente à verdade? E será legítimo falar de verdade num texto de ficção?

As respostas às questões enunciadas devem buscar-se no conceito filosófico de verdade e nos limites criativos que este impõe à ficção. A Ficção Científica, á semelhança de toda a ficção narrativa, é filha do desaparecimento do pensamento sincrético. No entanto, se toda a ficção se assume em relação à verdade enquanto condição de verosimilhança, a FC é o único género que postula a necessidade de um distanciamento entre o imediatismo da experiência e a experiência do seu consumo; tal distanciamento, porém, é mediado pelo particular prisma do método científico: a particular tensão do texto de FC resolve-se através do julgamento de probabilidade que resulta de uma alteração fundamental do paradigma do conhecimento que se operou no Século XVII: o leitor de FC julga a “verdade” da obra não à luz da sua experiência, mas à luz do saber objectivo – “acredito, não porque vi, mas porque sei que é assim”.

✦ **Painel 4 / Panel Session 4: “Fantasia e Movimento / Fantasy and Movement” – Moderador / Chair: Teresa Cid.**

1. Elsa Childs (UL): “Tim Burton no País das Maravilhas”.

À obra do cineasta americano Tim Burton está inerente o que pode ser designado por um certo carácter dualista. Com efeito, todas as narrativas cinematográficas do autor, desde o primeiríssimo ensaio intitulado *Vincent* até à sua mais recente formulação em *Alice in Wonderland*, passando por *Big Fish*, por diferentes produções de animação, por projectos baseados em textos pessoais, biografias, *remakes*, adaptações literárias (de BD, *märchen* ou romances representativos de diferentes sub-géneros literários), de programas televisivos infantis e, mesmo, de colecções de cromos, bem como as próprias obras literárias por si publicadas, são marcadas por um trabalho deliberado em torno da justaposição de dois níveis de significação e análise, o literal e o figurativo, cuja leitura se encontra dependente de um jogo multi-direccional entre os registos fantástico e realista característico das narrativas burtonianas, no estudo do qual o conceito de metáfora ocupa um lugar central. Nesta comunicação iremos procurar perceber de que forma se efectiva este jogo em torno do género fantástico na obra de Burton, olhando para diferentes textos burtonianos dele representativos, dando

especial atenção à influência da literatura infantil no trabalho deste autor norte-americano.

2. Iolanda Ramos (FCSH/ CETAPS): “Mulheres Perfeitas de Stepford – De Fantasia Masculina a Utopia Feminista”.

A idealização do ser humano é uma temática recorrente na tradição utópica. Homens e mulheres, aperfeiçoados de modo natural e recíproco num ambiente eutópico, ganham muitas vezes traços distópicos quando são criados de forma artificial, com intervenção da ciência.

A presente comunicação incide sobre o enredo de *Mulheres Perfeitas* (*The Stepford Wives*), originalmente um romance de terror que conheceu diversas adaptações ao pequeno e ao grande écran. A versão fílmica de 2004 assume-se como um misto de comédia e de suspense, parodiando elementos próprios da ficção científica. Deste modo, constitui por um lado uma sátira a diversos elementos que caracterizam as utopias e o utopismo, e por outro uma subversão da eterna guerra dos sexos, graças à inversão de papéis final.

O hibridismo de conteúdos e de géneros permite, sob uma perspectiva intercultural e multidisciplinar, uma proposta de caracterização deste caso como uma fantasia masculina que se converte numa utopia feminista.

3. Mário Avelar (Univ. Aberta): “*Watchmen*, Dialogues with (Moving) Images”.

In my paper I will ponder on the way Zack Snyder's 2009 movie deals with Alan Moore's and David Gibbon's 1986 and 1987 comic book in terms of narrative structure, point of view(s), and spatial composition. I will pay special attention on the issues raised with the adaption of one artistic media by another one, namely on the way image as centre of aesthetic dialogue.

✦ **Painel 5 / Panel Session 5: “O Outro na Ficção Científica / The Other in Science Fiction”. Moderador / Chair: John Elliott.**

1. Maria do Rosário Monteiro (FCSH): “Mundos Possíveis / Mundos Fantásticos”.

Quando se menciona a expressão “literatura fantástica” várias reacções surgem de imediato. Para uns ela significa um género literário menor, marginal, uma literatura de

mera fruição que se lê, despreocupadamente, durante as férias, ou ainda algo que é próprio para crianças ou jovens. Outros, quando confrontados com obras fantásticas de autores consagrados da chamada *mainstream literature*, isto é, da principal corrente literária aceite pelo público e por críticos como sendo “a grande literatura”, consideram-nas meros devaneios do “gênio”, episódios sem significado de maior, ou resultados de uma moda, efémera como todas. Há, também, os que lêem quase exclusivamente obras fantásticas, enaltecendo as suas qualidades com o mesmo vigor com que outros as desprezam. Referindo ainda casos extremos de aceitação e de recusa da qualidade literária de obras pertencentes ao género fantástico, lembro aqueles que, extrapolando para além de limites admissíveis, defendem que toda a literatura é fantástica. Outros, colocando-se no extremo oposto, afirmam que tal género literário não existe, porque o fantástico “não é sequer uma categoria do pensamento”. Nesta comunicação proponho-me analisar a literatura fantástica, integrando-a no que Bachelard definiu como destino natural da criação literária - a criação de cosmos, de mundos possíveis, porque imagináveis, expressões artísticas complexas que têm a sua origem na imaginação racional que constantemente formula e equaciona alternativas.

2. José Duarte (FLUL/CEAUL): “Marcianos no Ar: de New Jersey a Cascais”.

A 30 de Outubro de 1938 Orson Welles decide adaptar para a rádio o famoso romance de H. G. Wells *The War of the Worlds* (1939). A emissão fez com que alguns habitantes do estado de New Jersey entrassem em pânico. O acontecimento foi tão importante que o *New York Times* lhe dedicou a página principal no dia 31 de Outubro de 1938 com o título “Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact”.

A 25 de Junho de 1958 o locutor de rádio Matos Maia resolve fazer uma “adaptação” da versão radiofónica de Orson Welles, transpondo o universo do argumento para a realidade portuguesa, sendo que New Jersey passa a ser Cascais na Rádio Renascença. Também aqui as pessoas entraram em pânico devido ao realismo com que a emissão foi feita.

Esta comunicação pretende analisar as duas emissões, apresentando algumas semelhanças e diferenças, influências, alterações, sobre um assunto que tanto preocupa a humanidade: a invasão do seu próprio mundo por seres alienígenas.

3. Luísa Falcão (FLUL/CEAUL): “Searching for Otherness”.

Voyage to Venus, later published as *Perelandra*, is the second book in C.S. Lewis’s interplanetary trilogy. The story can be read as a stand-alone novel, though it is a sequel to *Out of the Silent Planet* and precedes *That Hideous Strength*. *Perelandra* can be seen as a “search for otherness” in the sense that the author uses what is outlandish or bizarre to invite us to take a mental step back in order to get a broader, cosmic, theological view of the drama enacted in front of our own eyes. If we are willing to drop certain prejudices responsible for our difficulty to accept that fiction may sometimes be the best way to express what we want to say, we will realise that all is part of the same broad plan, of the same Reality.

4. Ana Mafalda Sernadas: “The Messenger Ray Bradbury”

Ray Bradbury’s books are read and translated all over the world. His short-stories, metaphors as he calls them, have a strong impact not only on young people but on everyone who reads them. His books are still part of the schools’ curricula and this year his book *Fahrenheit 451* is being read all over the country through the American project “Big Read”.

He grew up immersed in cinema, circus, comic strips and fantasy worlds which come up to us through not only Bradbury’s words but also through his works in cinema, architecture, radio and painting (drawing). He has built a world of fantasy which has driven people all over the world through the galaxy.

Being ninety, he keeps on writing, re-writing and re-shaping his metaphors, always minding about their covers, illustrations and written images. His message “love what you do and do what you love” reveals the author he is, always in love with his writing, his characters and the world out there.

Through this paper I will discuss Bradbury’s travels between the Earth and Mars, his role as a messenger of hope, despite knowing and exploring the human being as the source of good and evil. His world of magic and fantasy takes our minds through our past, present and future leading us to reflection about our role in society and also about what we can do to make it better.

✦ **Painel 6 / Panel Session 6 – “Ficção e Arte / Fiction and Arte”. Moderador / Chair: Lili Cavalheiro.**

1. Cátia Marques (FLUL): “Let There be Steam! Um Retrato do SteamPunk na Actualidade”.

Imaginemos que a electricidade, energia essencial para o nosso actual estilo de vida, era substituída pelo vapor. O transporte aéreo era feito através de fantásticos dirigíveis, as viagens em comboios a vapor eram uma constante e os mares eram explorados por submarinos ao estilo de *Nautilus*. A forma de vestir do século XIX torna-se novamente moda, tal como os costumes dessa época. O mundo vitoriano do passado perspectivado no futuro, isto é SteamPunk.

Foi a partir de 1980 que o SteamPunk começou a ganhar projecção, com o aparecimento de obras como *The Anubis Gates* (1983), *Anno Dracula* (1992) ou a banda desenhada *The League of Extraordinary Gentlemen* (1999). O SteamPunk tem duas facetas, a primeira é um futuro como os vitorianos o pensavam, a segunda é como actualmente concebemos um futuro que volte às reminiscências da era vitoriana. Em ambos os casos, confrontamo-nos com um universo distópico, onde estão presentes a aventura e a oposição ao sistema instituído.

Actualmente o SteamPunk tornou-se num estilo de vida. Várias esferas artísticas reúnem-se, expondo e recreando este conceito. Existem livros, filmes, roupa e adereços, jogos, bandas e convenções referente a este género.

Algumas das obras literárias como a *Parasol Protectorate Series*, da autora Gail Carriger, que teve início em 2009 ou *Clockwork Heart* (2008) de Dru Pagliassotti são fundamentais para percebermos a evolução deste género actualmente. Para além da literatura, o cinema apresenta apostas interessantes como *Franklyn* (2008) ou *The League of Extraordinary Gentlemen* (2003). Outros filmes, como *9* (2009), misturam as características do SteamPunk com um cenário pós-apocalíptico.

Pretende-se, deste modo, apresentar o fenómeno SteamPunk e a sua projecção na actualidade. Muito vapor, imaginação e o viver de um futuro preso ao passado.

2. João Abraços (FLUL): “Noções de Espaço em *2001: Odisseia no Espaço*”.

A noção de espaço está intimamente ligada ao modo como os nossos sentidos captam informações relativas ao universo de objectos experienciáveis que conosco coexistem

num meio físico; contudo, enquanto ideia, é um produto da faculdade racional que nos permite pensar os objectos, atribuir-lhes significado e julgar a sua relação connosco e entre si. Trata-se de uma categoria do nosso entendimento; uma representação subjectiva, que reflecte uma experiência particular do mundo exterior e a necessidade, a todos nós comum, de organizar os dados que daí provêm.

O filme *2001: Odisseia no Espaço*, realizado por Stanley Kubrick, em 1968 (baseado na obra, homónima, do escritor Arthur C. Clarke, editada no mesmo ano), sugere-nos um modo particular de pensar o espaço, através da representação de diferentes noções deste, as quais associadas a momentos charneira do processo histórico da humanidade. Veremos como essas perspectivas nos são apresentadas e porque nos parecem reflectir aspirações e inquietações dos autores, inerentes à sua percepção do espaço em que a obra foi criada.

3. Mário Jorge Torres (FLUL/CEC): “Próspero no Espaço: *The Tempest* e *The Forbidden Planet*”.

Análise da relação do filme de ficção científica *The Forbidden Planet* (1956) de Fred Wilcox e *The Tempest* (1623) de William Shakespeare.

✦ Painel 7 / Panel Session 7: “Fantasia e Narrativa / Fantasy and Narrative”.

Moderador / Chair: Ana Daniela Coelho.

1. António de Macedo (Escritor/Cineasta): “O Imaginário Fantástico Português – Tradição e Transição”.

A literatura fantástica portuguesa passou, pelo menos, por seis fases: (1) O maravilhoso medieval e renascentista, com lendas como a conhecida Dama Pé de Cabra e romances de cavalaria como *Amadis de Gaula* ou *Palmeirim de Inglaterra*; (2) O fantástico do séc. XVIII, cujo exemplo mais conhecido é o da história do Diabinho da Mão Furada; (3) O fantástico do séc. XIX muito devedor da literatura europeia gótica; (4) O fantástico experimental da primeira metade do séc. XX; (5) Um fantástico multiforme que se desenvolveu e expandiu nas duas últimas décadas da séc. XX; (6) Um novo fantástico que se afirmou na primeira década do séc. XXI com novos valores, alguns deles com acentuada qualidade literária. - Pretende-se, com esta comunicação, e dentro da brevidade do tempo disponível, tocar nestes principais pontos de tradição

da literatura fantástica portuguesa, de que alguns deles têm constituído, nomeadamente a partir da segunda metade do séc. XX, também e sobretudo pontos de transição.

2. Iolanda Zôrro (FLUL/CEAUL): “Representações do Mal em *Never Ending Story* de Michael Ende e em *Harry Potter* de J.K. Rowling”.

A fantasia assume-se como uma das capacidades fundamentais que caracterizam o ser humano que, constantemente, procura por algo que o transcenda nos mundos de imaginação por si criados. Assim, este ensaio tomará como ponto focal duas obras de fantasia: *NeverEnding Story*, de Michael Ende e a saga *Harry Potter*, de J. K. Rowling.

Um dos temas recorrentes da literatura de fantasia parece-nos ser a questão do Mal, pelo que, neste ensaio, iremos reflectir acerca da sua natureza, tal como esta nos é apresentada nas obras acima mencionadas. Apesar de poder assumir as mais variadas configurações, veremos como, nestas duas obras, o Mal partilha um traço comum ao ser representado como um vácuo, uma ausência.

Em *NeverEnding Story* (NES), o Mal que ameaça destruir o frutífero mundo de “Fantasia” é adequadamente designado por “Nothing”, ou seja, um nada que se encontra intimamente ligado à capacidade imaginativa do ser humano. NES é um verdadeiro tratado acerca das bases da literatura de fantasia e do próprio ser humano, apresentando ao leitor um conceito de Mal bastante aterrador, um vazio caótico que nasce da falta de fé e de esperança do Homem e que encaminha tudo para o desespero e desolação da não-existência.

Também em *Harry Potter* (HP), o Mal, representado por Voldemort e pelos seus seguidores, surge como uma ausência de amor e de esperança. Ao contrário do que vemos no final de NES, onde as consequências do Mal são revertidas, em HP, estas traduzem-se num medo e devastação irreversíveis. Assim vemos como, em NES, a ideia de Mal está mais ligada a uma componente teórica da literatura de fantasia do que em HP, onde podemos assistir às consequências palpáveis desse mesmo Mal ao ser-nos dada uma visão desoladora, senão apocalíptica, do que seria um mundo sem fé.

3. Marijke Boucherie (FLUL/CEAUL): “Trilppsy Pillivinx, Blue Elephants and Other ‘Airy Nothings”

In my talk I want to draw the attention to the controversies around the use of fantasy in nineteenth-century literature for children in England, especially in the “nonsense” poetry of Edward Lear. I want to show that the controversy still exists and analyse the implications of the debate. The conclusion is that the concept of fantasy – in literature, life and other artistic creations – has been and remains an open space for the mind to roam in and meander in a network of connections that guarantee the never ending renewal of life(and)stories.

4. Luísa Feneja (ISLA): “Ray Bradbury’s Short Stories: Fantasy as Criticism”.

Primarily defined as science fiction narrative texts, Ray Bradbury’s short stories may also fall into the broader category of narrative fantasy inasmuch as they sometimes seem to challenge sci-fi’s conventions, on the one hand, while borrowing a diversity of genre influences, on the other, thereby building up a hybrid form of narrative where fantasy overrules so as to shape fictional reality.

Bradbury’s framework of possible worlds, however, draw on metaphysical reality as seen from a standpoint of accurate social criticism, thus providing a sharp reading of American life, particularly in the fifties.

This paper aims at analyzing how the narrative mode intertwines fiction and reality, how fictional narrative extends the boundaries of science fiction as a literary genre and how both myth and literary language contribute to ascribe science fiction fantasy a relevant role in the interpretation of historical reality, within the scope of semantics and of meta-textual possibilities.

✦ Painel 8 / Panel Session 8: “Utopia e Distopia: Futuros (Im)Possíveis? / Utopia and Dystopia: (Im)Possible Futures?”. Moderador / Chair: Adelaide Serras.

1. Paulo Furtado (ISLA): “Paradigms of Change and the Apocalyptic Vision of Philip K. Dick”.

Ours is a world spawned from the past several decades of a whirlwind transformation, marked by wondrous new discoveries and inventions, staggering technological revolution, hopeful capitalist restructurings and seemingly glorious infotainment. And

yet, despite these developments, our progress is also being paved with intense conflict, overwhelming crisis and even disastrous human catastrophe. All of these have been followed closely by scientific knowledge and the arts. Until not so long ago, literature and science have been metaphorically connected by a similar world view, as “accomplices” in portraying nature as it plays out. With the advent of cybernetics and the first major steps in space exploration, for the first time in the long relationship between literature and science, one is actually catching up with the other, in the arena of epistemological contest towards telling or anticipating “the truth”, cruel as it may be, about ourselves, our planet, our universe. The times are indeed still changing. Few writers have been able to capture the palette of change as strongly and clearly as the American Science Fiction author Philip K. Dick. Powerful visions of technologically advanced worlds with weird forms of media, culture, art and the collapsing of boundary veils between machines and humans. He portrayed tendencies in his present that would (will?) lead to future apocalyptic decline or disintegration of human and social values, dissolving them into bizarre setups, in which common conceptions of space, time and what we believe perceive as real. What concerns this paper is indeed the importance of Philip K. Dick as a driving force in measuring the possible decay of human society as we know it, as he extrapolates from contemporary developments and delves into the implosion of reality itself.

2. Teresa Botelho (FCSH): “American Dystopias and Universal Utopias? Imagining Futures in the Fiction of Octavia Butler”.

Octavia Butler’s science fiction post-apocalyptic narratives have been critically read either as pessimist utopias, as warnings against the type of human folly that precipitates the disasters that befall humanity, a warning that presupposes that that folly is controllable and hence avoidable, or as pessimist dystopias, grounded in a deep ontological and even metaphysical despair about the nature of the human species, that through its predetermined biological limitations is bound to cause the catastrophes that inevitably lead to its self destructions.

Butler, the most influential African American science fiction writer, is also open to another reading that this paper will address, centering on the potentials of her creation of Others and of what she calls mutualistic symbiosis with those Others. So,

while her geographically bound narratives such as *Parable of the Sower* and *Parable of the Talents* may truly be read as American pessimistic dystopias, there is an identity-based utopian potential in her narratives that offer a landscape of mutual dependence between species, between humans and non-humans, even when the balance of power that marks their encounters is unequal. The paper will analyse that dynamic in the *Xenogenesis* series and in *Fledgling*, interrogating the frames and dynamics of their inter-species cosmopolitan utopian paradigm.

3. Gerd Hammer (FLUL/CEC): “Cory Doctorow: From Science Fiction to Social Romanticism”.

The Canadian science fiction author Cory Doctorow depicts in his novels *Little Brother*; *Makers*; *For the Win* a near-future world, ruled and dominated by big corporations (Coca-Cola, Disney, game industry) and the conflicts arising between young adults and the authorities of a totalitarian society. Doctorow, also a famous blogger (BoingBoing) and a well known activist against copyright law, describes his young protagonists as heroes for democracy who, with the support of social networks, fight against the structures of savage capitalism, defending the values of democracy, liberty, and solidarity.

Technology plays an important role in these novels, but even more important is the use of computer technologies to promote the mentioned values.