

PRESENTACIÓN. LA RISA (TAMBIÉN PUEDE SER) FANTÁSTICA

DAVID ROAS

Universitat Autònoma de Barcelona / Universidad de Alcalá

david.roas@uab.cat

Lo fantástico y el humor, pese a sus diferencias en relación con su funcionamiento y efectos, suelen compartir un objetivo común, manifestado por vías diversas: el cuestionamiento del orden de lo real y de los mecanismos que lo explican/ construyen. Como señalaba Anna Boccuti en la introducción a *El humor y lo fantástico* (2018), primer monográfico que dedicamos en *Brumal* al estudio de las relaciones entre dichas categorías¹ (en un marco internacional):

Humor y fantástico coinciden entonces en el intento de crítica y redefinición de lo real, entendido como un conjunto de normas culturales, sociales, morales que ambos socavan mediante un discurso inestable: incorporan la *doxa* vigente en un determinado contexto histórico para luego trastornarla, revelando así su inconsistencia y la inconsistencia del orden en que ésta se funda. (...) Esta subversión del orden presuntamente racional de la realidad se cumple, tanto en lo fantástico como en el humor, mediante la puesta en tela de juicio de las categorías lógicas de aprehensión del mundo y de la transparencia del lenguaje (...) Inquietud y risa representan por lo tanto dos efectos especulares, resultado de una misma estrategia textual que apunta a desorientar el lector, a hacerlo dudar de sus convicciones sobre el mundo conocido hora mostrando su lado más oscuro, hora iluminando sus facetas más ridículas (Boccuti, 2018: 11-12).

Resulta muy reveladora, pues, esa conexión: si el objetivo de lo fantástico es subvertir los códigos —las (supuestas) certezas— que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad, para elaborar un modelo de mundo y

---

1 Entre la escasa bibliografía teórica sobre la hibridación entre lo fantástico y humor pueden destacarse: Bozzetto, Chareyre-Mejan y Pujade (1983), Desmeules (1997), Carroll (1999), Straßburger(2002), Hallenbeck (2009), Manuel (2013) y Roas (2014) y (2022).

habitar en él, por su parte, el humor, como ya advirtiera Italo Calvino (1980), es una forma de salir de la limitación y de la univocidad de toda representación y de todo juicio. El humor funciona, así, como un recurso para deconstruir y disociar los elementos de la realidad, y, por ello, como también ocurre con lo fantástico, permite descubrir las contradicciones ocultas debajo de lo que aparece más estable (Arribas, 1997: 137).

Como ya he planteado en algunos trabajos anteriores (Roas, 2014 y 2022), la hibridación de lo fantástico y el humor se ha convertido en un recurso fundamental de la ficción fantástica posmoderna a través del uso de la ironía y la parodia como elementos potenciadores del efecto distorsionador de la historia, lo que también permite a los/las creadores/as explorar nuevas vías de expresión y llevar a cabo una siempre necesaria actualización de los motivos y convenciones que definen lo fantástico.

Centrándonos en la ficción española, si bien pueden localizarse algunos precedentes de la hibridación entre lo fantástico y el humor en ciertas narraciones grotescas románticas (Espronceda, Ros de Olano), este fenómeno cobra especial sentido a partir de las primeras décadas del siglo xx, sobre todo en la narrativa de vanguardia (Gómez de la Serna, Aub) y en la comedia teatral fantástica (Jardiel Poncela, Neville, López Rubio), se intensifica en los años 60 y 70 en el cine (Lazaga, Elorrieta, Pérez Tabernero, Fortuny, Larraz) y el cómic (Figueras, Raf, Edgar, Font), para convertirse -a través de manifestaciones estrictamente fantásticas- en un aspecto recurrente en la ficción posmoderna a partir de 1990 con el cine de Alex de la Iglesia, la narrativa de Cristina Fernández Cubas, José María Merino y Juan José Millás, o la obra gráfica de Paco Roca y Fernando de Felipe, entre otros nombres bien conocidos.

Una vez cruzada la frontera del siglo xxi, dicho fenómeno se presenta como uno de los rasgos caracterizadores de la ficción fantástica actual. Basta pensar en la narrativa de Patricia Esteban Erlés, David Roas, Fernando Iwasaki, Juan Jacinto Muñoz Rengel o Ana Martínez Castillo, en las películas del ya citado Alex de la Iglesia y de Javier Ruiz Caldera, Juan Martínez Moreno o Sergio Caballero, en algunas obras teatrales de Juan Mayorga, y en la obra gráfica de Mamen Moreu, Albert Monteys y Carla Berrocal.

La combinación de lo fantástico y el humor se va a manifestar fundamentalmente, como decía, en el uso de la ironía y la parodia, sin que ello implique —y esto es esencial— que los fenómenos narrados pierdan su condición de imposibles, puesto que tales recursos nunca se imponen al objetivo central de lo fantástico: transgredir las convicciones sobre lo real del receptor, proyectadas en la ficción del texto, y, con ello, provocar su inquietud.

Pero si bien la hibridación con el humor se ha convertido en un recurso fundamental de lo fantástico posmoderno, sigue siendo un campo de investigación escasamente explorado, sobre todo en relación con la ficción española. Es cierto que contamos con algunos trabajos recientes que han abierto nuevas vías de investigación: dejando aparte algunos reveladores estudios críticos sobre obras específicas, merece destacarse aquí el volumen *Fantástico y humor en la ficción española contemporánea* (Roas y Boccuti, 2022), en el que, junto a dos capítulos de índole teórica, se incluyen siete trabajos de carácter fundamentalmente crítico que plantean un primer abordaje (por ello mismo parcial y nada exhaustivo) con el que reconstruir la génesis y el desarrollo de la hibridación del humor y lo fantástico a partir de diversas calas en la historia de la ficción contemporánea española: la narrativa de vanguardia, la narrativa de los 80-90, el microrrelato, el cine de los periodos 1960-1970 y 1980-2020, y el cómic terrorífico-humorístico. Las investigaciones realizadas para elaborar el mencionado volumen nos permitieron comprobar la inexistencia de trabajos como el nuestro y, con ello, se hizo evidente la necesidad y oportunidad de explorar este campo de estudio desatendido hasta la fecha.

Todo ello converge en la concesión en este año 2025 del Proyecto I-D *Entre la risa y la inquietud. Hibridaciones de lo fantástico y el humor en la ficción española de los siglos xx y xxi* (PID2024-155696NB-I00), dirigido por David Roas y desarrollado por el Grupo de Estudios sobre lo Fantástico, al cual se vincula la publicación de este monográfico.

A todo ello hay que añadir la organización en junio de 2024 del VI Congreso Internacional *Visiones de lo Fantástico: "Fantástico y Humor"* (Universidade do Minho, Portugal), del que hay que decir que es el primero en dedicarse a dicho tema, lo que justificó la alta participación con propuestas que estudiaban el fenómeno en narrativa, cine, TV y cómic en diversas lenguas y tradiciones culturales en los siglos xx y xxi. Algunos de los trabajos allí presentados se recogen en este monográfico de *Brumal* y en el titulado *Figuras e personagens do fantástico: do horror clássico à paródia pós-moderna*, publicado en *Revista 2i | Estudos de identidade e intermedialidade* (Universidade do Minho), núm. 11 (2025), coordinado por Xaquín Núñez, Alessandra Massoni y Teresa Ángeles.

* * *

En el presente monográfico se recogen nueve estudios sobre diversas manifestaciones de la hibridación de lo fantástico y el humor en la ficción española de los siglos xx y xxi, demostrando con ello la importante presencia de

dicho fenómeno y, sobre todo, la variedad de formulaciones que presenta. Ello ha determinado la estructura del monográfico agrupando los trabajos en función de las formulaciones estudiadas (narrativa, cine, cómic y pintura), reproduciéndolos, además, en orden cronológico, a fin de mostrar las diferentes etapas históricas en la que este fenómeno se va manifestando.

Los cinco primeros artículos se centran en diversas obras narrativas. En el primero de ellos, María Fernández Rodríguez y Alexia Dotras analizan *Sanco Panco* (1964), una de las novelas menos estudiadas de Salvador de Madariaga, en la que, remedando el estilo cervantino, ofrece una parodia del régimen franquista. En el siguiente trabajo, Ana Piñán Álvarez ofrece un estudio comparado de la manifestación humorística de un motivo terrorífico clásico, *el fantasma acusador*, en los cuentos «Mi mujer» (1925), de Wenceslao Fernández Flórez, y «Confesión» (2009), de Care Santos, examinando, además, varios precedentes del citado recurso. A continuación, Andrea Venerina analiza la producción hiperbreve de José María Merino, uno de los maestros de lo fantástico en español, demostrando la importante presencia del humor en sus microrrelatos y su habilidad para combinarlo con los motivos y argumentos propios de lo fantástico e insólito como vía para la crítica social y el tratamiento paródico de la monstruosidad. Por su parte, Nerynei Meira Carneiro Bellini analiza el cuento «Das Kapital» (2010), de David Roas, para mostrar cómo su autor se sirve de un fenómeno imposible (las violentas turbulencias que sufren los pasajeros de segunda clase de un avión, mientras en primera clase todo sigue tranquilo) para proponer una irónica reflexión política. Por último, Raúl Molina Gil desarrolla un estudio panorámico sobre la presencia del humor en el agrohorror, subgénero fantástico-insólito que ha empezado a desarrollarse recientemente en la ficción fantástica española.

A este grupo de trabajos sobre narrativa siguen dos artículos centrados en obras cinematográficas. En el primero, Francisco Javier Fernández Pérez y David Martín López pasan revista a la tetralogía de cortometrajes *Soñar Sevilla* (1979), del arquitecto y cineasta Juan Sebastián Bollaín, a fin de mostrar cómo se combinan en ellos lo insólito y el humor para construir una sátira fantástica sobre la sociedad española. Por su parte, Miguel Carrera Garrido se centra en la impactante película *Matar a Dios* (2017), de Albert Pintó y Caye Casas, demostrando cómo la combinación de humor negro, costumbrismo y *gore* la convierten una perfecta máquina satírico-paródica sobre la religión y la familia.

A continuación, David Fuentesfría Rodríguez, Luis Miguel Machín Martín y Lucas Morales Domínguez ofrecen un detallado estudio del cómic *Nancy in Hell* (2010-2019), de El Torres, evidenciando su dimensión terrorífica

co-burlesca, así como sus relaciones intermediales con el cine y la función y sentido de tales conexiones. El monográfico se cierra con el revelador estudio que hace Ricardo González-García del uso en pintura de la hibridación de lo fantástico con el humor como vía de cuestionamiento de lo real, a través del análisis de la obra del artista Paco Pomet.

BIBLIOGRAFÍA

- ARRIBAS, Inés (1997): *La literatura de humor en la España democrática*, Pliegos, Madrid.
- BOCCUTI, Anna (2018): «Introducción», en Anna Boccuti (coord.), *El humor y lo fantástico*, monográfico de *Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico*, vol. VI, núm. 1, pp. 9-18.
- BOZZETTO, Roger, Alain CHAREYRE-MEJAN y Pierre R. PUJADE (1983): «Humour et fantastique: remarques sur l'humour fantastique et l'humour du fantastique», en *TRAMES. Humour et imaginaire*, Limoges, pp. 67-80.
- CALVINO, Italo (1980): «Definizioni di territori: il comico», en *Una pietra sopra*, Einaudi, Torino.
- CARROLL, Noël (1999): «Humor and Horror», *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 57:2, pp. 145-160.
- DESMEULES, Georges (1997): *La littérature fantastique et le spectre de l'humour*, L'Instant même, Québec.
- HALLENBECK, Bruce G. (2009): *Comedy-Horror Films*, McFarland, North Carolina.
- MANUEL, Marisa (2013): «Horror-Comedy: The Chaotic Spectrum and Cinematic Synthesis», *Oglethorpe Journal of Undergraduate Research*, vol. 2, núm. 2, art. 1, disponible en <https://digitalcommons.kennesaw.edu/ojur/vol2/iss2/1>.
- ROAS, David (2014): «Mutaciones del cuento fantástico: la ironía y la parodia como subversión de lo real», en E. Keating et al. (coords.), *Mutações do Conto nas Sociedades Contemporâneas*, Húmus-Universidade do Minho, Braga, pp. 23-36.
- (2022): «Entre la risa y la inquietud: la combinación de lo fantástico y el humor como vía de subversión de lo real», en David Roas y Anna Boccuti, *Fantástico y humor en la ficción española contemporánea*, Visor, Madrid, pp. 13-39.
- ROAS, David, y Anna BOCCUTI (eds.) (2022): *Fantástico y humor en la ficción española contemporánea*, Visor, Madrid.
- STRASSBURGER, Lena (2002): *Humor and Horror*, De Gruyter Mouton Press, Berlín.