

HARRY POTTER: NARRATIVAS PARALELAS Y FENÓMENOS TRANSMEDIA

LINA MARÍA LEÓN INFANTE

TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito para optar por el
Título de Profesional en Estudios Literarios

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Estudios Literarios
Bogotá, 2015

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.

DECANO ACADÉMICO

Germán Rodrigo Mejía Pavony

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA

Cristo Rafael Figueroa Sánchez

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS

Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

Miguel Fernando Mendoza Luna

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Agradecimientos

En primer lugar a Dios y a mis padres, porque siempre me dan la fuerza y el apoyo para que sea feliz y cumpla todos mis sueños. Porque me han enseñado a luchar por lo que quiero y amar lo que hago. Mil y un millón de gracias por nunca dudar de mi.

A mis amigas en este camino. Cindy, porque el camino fue largo y siempre estuviste junto a mi, Alita por siempre. Mapi, me hiciste conocer el mundo editorial que ahora no cambio por nada, por eso y todos los momentos geniales.

A mi director de tesis, Miguel Mendoza, gracias por guiarme en este tema nada convencional y ver más potencial del que incluso yo veía.

Para terminar, una agradecimiento doble. A J.K. Rowling por darme la infancia más mágica de todas, por los siete libros que cambiaron mi vida y le dieron un rumbo, por darme al niño que siempre vivirá en mi corazón. No solo me diste páginas escritas, también me enseñaste a vivir en este mundo muggle.

“After all this time?”

“Always”

Tabla de Contenido

-Introducción.....	1
- Capítulo 1: El niño que vivió: historia del joven mago.....	4
-1.1 La historia del niño mago	
-1.1.1 <i>Harry Potter y la piedra filosofal</i>	
-1.1.2 <i>Harry Potter y la cámara secreta</i>	
-1.1.3 <i>Harry Potter y el prisionero de Azkaban</i>	
-1.1.4 <i>Harry Potter y el cáliz de fuego</i>	
-1.1.5 <i>Harry Potter y la Orden del Fénix</i>	
-1.1.6 <i>Harry Potter y el misterio del príncipe</i>	
-1.1.7 <i>Harry Potter y las Reliquias de la Muerte</i>	
-1.2 Análisis de personajes: Identificación emocional de los lectores	
-1.2.1 Gryffindor	
-1.2.2 Slytherin	
-1.2.3 Ravenclaw	
-1.2.4 Hufflepuff	
-1.2.5 Hijos de la guerra	
-1.2 Fenómeno mundial	
-1.3 Se rompen límites: Harry Potter como estilo de vida	
-1.3.1 Nuevos escenarios (se desarrollará en el capítulo 2)	
-Capítulo 2: Fenómenos literarios y narrativas invisibles.....	44
-2.1 El primer personaje que saltó a la realidad: Sherlock Holmes	
-2.1.1 Fenómeno que rompe las barreras del tiempo	
-2.2 La Tierra Media, origen ficticio de un presente real: <i>El Señor de los Anillos</i>	
-2.2.1 Las Sociedades Tolkien y la influencia de la gran pantalla	
-2.3 La chispa de una nueva rebelión: <i>Los Juegos del Hambre</i>	
-2.3.1 Los frutos del YA: Tributos	

- 2.4 Narrativas con diferentes orígenes
- 2.4.1 La saga espacial de todos los tiempos
- 2.4.2 La novela gráfica que se tomó al mundo
- 2.4.3 El futuro cercano que podemos cambiar
- 2.4.4 ¿Una nueva forma de literatura?

-Capítulo 3: La transformación mágica de una generación: *Harry Potter*.....70

- 3.1 Harry Potter y las narrativas *transmedia*
- 3.2 Harry Potter en el cine
- 3.3 Aportes a la obra que amplifican el sentido literario: Libros relacionados
- 3.3.1 Quidditch
- 3.3.2 Parques temáticos
- 3.3.3 Los elementos que complementan la magia
- 3.4 La revolución del *fanfic*: escribir es leer
- 3.5 La fortuna de J.K Rowling: narrativa comprometida con el mundo
- 3.5.1 Fundaciones
- 3.6 *Potter Generation*

-Conclusiones.....84

Introducción

Actualmente, se está experimentando un gran auge de la literatura juvenil que le ha dado paso a nuevos seguidores de los libros y, si bien no estamos hablando de un género convencional, tampoco se trata de lectores convencionales ya que, junto con los nuevos textos juveniles, la literatura ha sufrido cambios dramáticos en cuanto a la relación: obra, autor y lector.

Nos enfrentamos con un caso nuevo en el mundo de la literatura, debido a las facilidades tecnológicas que se encuentran al alcance de los lectores que les dan posibilidades para ser lectores proactivos que experimenten la lectura de una forma novedosa rompiendo con los límites que antes se tenían con los textos. Por tal motivo vemos cómo surgen nuevas narrativas a partir de la interacción entre la obra como una base moldeable que brinda las posibilidades de acomodarse según las necesidades del nuevo público.

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno contemporáneo, no podemos ignorar el hecho de que antes hubo fenómenos literarios que también ayudaron a forjar el camino que ha traído hasta hoy a la literatura juvenil como el género con más proyección a futuro.

Para comenzar con el recorrido que nos hizo entender el proceso de formación de un fenómeno literario, en el primer capítulo se conoció más a fondo a la autora de la obra infantil y juvenil más reconocida de los últimos tiempos: J.K. Rowling; para posteriormente realizar un rastreo por los elementos de identificación de la obra con sus lectores. La recapitulación de los siete libros de Harry Potter se hizo con el fin de que quienes no hayan leído la obra de la escritora inglesa, se familiaricen con la historia donde se expondrán temas como la lucha entre el bien y el mal, y el debate moral que se representa durante las entregas de la historia del niño mago, enfrentando a los pequeños lectores con la realidad por medio de un mundo mágico.

Habiendo hecho el recorrido por la obra de Rowling, se analizó a los personajes más importantes en la historia y que generan un efecto de identificación con el público lector. Para esto se dividieron los personajes en cuatro categorías dictadas directamente de los libros, haciendo más fácil definir un prototipo de personalidad que acompaña al personaje y que puede representar a algún tipo de lector, este análisis está acompañado de una tabla donde se permite ver el rol social que tiene cada personaje dentro de la sociedad.

En seguida se ven las repercusiones del fenómeno de identificación con la obra y cómo esta salta de los libros y se empieza a ver acompañada de nuevos tipos de narrativas que hacen de la obra una entrada a un mundo nuevo donde los lectores se convierten en seguidores fieles que empiezan a formar parte del mundo mágico y lo acomodan a su gusto. El capítulo inicial termina cuando se demuestra que las nuevas narrativas procedentes de los libros de Harry Potter rompen los límites al introducir una nueva experiencia lectora cargada de nuevos elementos que son protagonizados por los lectores.

El segundo capítulo se enfocó en el desarrollo de estos nuevos escenarios literarios que se formaron a partir de una obra de la literatura y cómo es la formación de lo que serán llamadas las narrativas invisibles. Este estudio reflejó lo que acompañó la obra hasta hacerla un fenómeno literario, para esto se tomaron unos ejemplos representativos, en los cuales se ven los elementos que hacen parte de esta nueva narrativa y son responsabilidad de los lectores que ahora también son una extensión de la obra original.

Los ejemplos tomados son Arthur Conan Doyle y su personaje: *Sherlock Holmes*; John Ronald Reuel Tolkien con *El Señor de los Anillos*; Suzanne Collins y su trilogía *Los Juegos del Hambre*; acompañados de narrativas con orígenes diversos como lo es la franquicia cinematográfica de George Lucas *Star Wars*, la reconocida novela gráfica *The Walking Dead* y, por último, la serie de televisión basada en el libro de Kass Morgan *The 100*. Cada uno de los ejemplos son muestras de fenómenos literarios que de una u otra forma han influido en la sociedad y, evidentemente, en la forma de percibir la lectura. Junto a cada obra se encuentra un recorrido en el impacto y lo que estas obras han originado, como las sociedades de lectores y los deferentes movimientos sociales en pro a una nueva conciencia.

Para terminar el segundo capítulo se planteó la pregunta sobre una posible nueva forma de literatura con base en las nuevas narrativas que surgieron a partir de las obras de reconocidos escritores y que, gracias a los lectores, quienes generan nuevas experiencias de escritura, brindan un mundo literario nuevo lleno de posibilidades llamado *transmedia*, tema que se desarrollará con mayor amplitud en el último capítulo.

Pero antes de entrar en detalle, el tercer y último capítulo comienza con el recorrido de la historia de la generación que creció leyendo los libros de Rowling y quienes ahora son precursores de las narrativas alternativas acompañando a la obra original. En primera instancia se conoce la historia de la publicación y de la gran acogida del niño mago en el mundo, ya que este es el primer paso del gran fenómeno literario, para posteriormente entrar en el tema de las narrativas *transmedia*.

Las narrativas *transmedia* son quizá el elemento más importante en la creación del fenómeno que es Harry Potter ya que estas son las encargadas de cambiar la forma de lectura por una experiencia en la cual el protagonista es el propio lector. La co-creación se vuelve fundamental en esta época otorgándole un nuevo nivel de “ficcionalidad” al lector y a la obra misma, que se ven reflejados en el camino de Harry Potter en el cine y el despliegue de contenidos que van desde parques temáticos que complementan la experiencia del lector, hasta la auto-publicación y los *fanfics*. Para terminar el tercer capítulo, vemos el resultado de este gran fenómeno literario que es conocido como la *Potter Generation* y es la precursora de los nuevos géneros literarios juveniles y del despliegue que han tenido junto con las narrativas *transmedia*.

De esta forma se dio inicio a la investigación de una literatura en constante movimiento que ha ganado seguidores en los últimos años y en la cual las editoriales han puesto su atención. Un género enfocado para los jóvenes que hasta ahora está entrando a Colombia y aún busca un lugar en la literatura fomentando una lectura activa y reclamando un cambio en las formas tradicionales de lectura.

¿Son las narrativas *transmedia* el futuro de la literatura? ¿Gracias a ellas surgieron los fenómenos literarios? Son inquietudes que se propuso responder este trabajo de grado que, desde el punto de vista académico, busca entender los fenómenos literarios juveniles como el proceso natural de transformación de la lectura convencional a una lectura abierta a las posibilidades donde el autor y el lector pueden llegar a ser el mismo.

Capítulo 1: El niño que vivió: historia del joven mago

“¡Será famoso... una leyenda... no me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter! Escribirán libros sobre Harry... Todos los niños del mundo conocerán su nombre.” (Rowling, 2001, p.19). Estas palabras fueron dichas en la primera entrega de la saga del niño mago, convirtiéndose en toda una premonición.

En el presente, muchos conocen su historia y todos saben de su existencia, pero pocos entienden cómo un hechicero de once años llegó a la cima de los más vendidos y generó discusiones importantes sobre la literatura infantil, abriendo paso a una generación lectora.

Muchos años después de la “locura”, sabemos por las circunstancias por las que pasó la escritora para llegar a lo más alto en el *top* de ventas y ser la serie de películas más exitosa de los últimos tiempos. J.K. Rowling, la autora inglesa de esta saga, tuvo que pasar por varios obstáculos para ser publicada. Hacia 1990 la escritora había lidiado con la muerte de su madre, un matrimonio que no funcionó, una pequeña hija y su falta de trabajo, factores que la hicieron pensar en finalizar el libro que hacía pocos años había empezado en un recorrido del tren y probar suerte con las editoriales. Aun así, la “grandeza” de Harry Potter fue rechazada por ocho editoriales hasta que la editorial Bloomsbury lo publicó en el año 1997. Un año después la editorial norteamericana Scholastic pagó la mayor suma de dinero por los derechos de un libro para niños hasta ese momento para poder publicar y comercializar el primer volumen del libro en Estados Unidos.

Cuando Rowling empezó a escribir formalmente el primer libro *Harry Potter y la piedra filosofal*, ya había estructurado el argumento de los siguientes seis libros: desde un principio supo que la saga iba a contar con siete entregas y el esperado final fue junto con su primer libro una de las primeras cosas que la autora escribió. Al ser una serie tan larga dirigida a un público infantil fue necesario tener elementos con los que los niños se vieran representados y les dieran un motivo de identificación. Pero el reto más grande al que se estaba enfrentando Harry Potter (y su escritora) era desafiar a una generación de niños que no leía, una generación que empezaba a tener el mundo a sus pies gracias al acceso a Internet y las presumibles facilidades que este brindaba.

De cualquier modo, la primera entrega de Harry Potter sorteó con mucho valor los obstáculos que se le presentaron, incluso desde el manejo del seudónimo de Joanne Rowling el cual los editores quisieron convertir en “J.K.”, alegando que el nombre de una mujer no sería atractivo para el público masculino de la época. Ignoraban que también habían tomado como fórmula paradójica un juego de siglas que había llevado al éxito a muchos de los grandes escritores también británicos como J.R.R. Tolkien.

Una vez el libro salió a la luz, los niños se vieron totalmente cautivados por una forma de escritura propiamente inglesa que abría un mundo paralelo al nuestro, el cual se podía asemejar al momento en el que se empieza a leer un libro, donde se conoce un nuevo escenario y la mente se embarca en una aventura sin precedentes. Pero el mundo de Harry Potter tenía una diferencia que no pudo ser pronosticada ya que los lectores fueron los que se encargaron de hacer de las ideas de papel una realidad que trascendió límites insospechados por su creadora. Bien lo dijo la escritora en uno de sus libros: “que esté solo en mi cabeza, no quiere decir que no exista.” Por lo tanto, este puede ser el primer elemento fundamental del fenómeno Potter y el poder creador de lo intangible, la ficción de un nuevo mito literario: el hecho de que no podamos comprobar que algo no existe, vuelve las cosas más reales.

Antes de reconocer los efectos culturales y narrativos de la saga Harry Potter, es importante identificar sus narradores paralelos, por lo tanto, debemos reconocer el desarrollo argumental libro a libro, donde la literatura infantil llega a límites nuevos tocando temas álgidos que generalmente ni a los adultos les gusta tocar. El racismo, la homofobia, clasismo, sexismo y los prejuicios en general, son grandes temas en la saga infantil que tiene una mirada crítica del mundo, que para algunos adultos es impensable en un contexto fantástico y puramente infantil. Harry Potter rompe con esas reglas estipuladas para la literatura para niños y demuestra que en el mundo también se puede ser leal, correcto, honesto y verdadero. Los valores demostrados en cada libro del niño mago, ya han sido resaltados en cuentos de hadas, pero en esta oportunidad, los vemos en un contexto más real, en un mundo paradójicamente mágico.

1.1 La historia del niño mago

1.1.1 *Harry Potter y la piedra filosofal*

Harry Potter es un niño huérfano que vive con la odiosa familia de su tía, ya que sus padres, Lily y James Potter, murieron al enfrentarse a un mago oscuro, cosa que nunca supo Harry pues le habían dicho que sus padres murieron en un accidente automovilístico. A los once años recibe una carta de un colegio de magia que va a cambiar el rumbo de lo que pensaba sería su aburrida vida. Hogwarts es un colegio donde van los niños magos del Reino Unido a aprender sobre historia mágica y a perfeccionar sus poderes de hechiceros durante siete años académicos. La historia va acorde al crecimiento de Harry, de tal manera que nos encontramos en el primer curso, junto con el niño que ya es famoso sin saberlo por la trágica muerte de sus padres y su valor para enfrentarse con el mago oscuro más poderoso. Siendo solo un bebé, Harry Potter fue el responsable de la desaparición de lord Voldemort, el asesino de sus padres.

Al principio se tiene poca información sobre el mago oscuro y la historia se centra en un robo que ocurrió en Gringotts, el banco de los magos. Harry sospecha que no hubo tal robo y que lo que supuestamente está perdido se encuentra en Hogwarts. Junto con Ronald Weasley, el primer amigo que hace al entrar al mundo mágico empiezan a investigar; pero esta investigación no hubiera tenido futuro sin Hermione Granger, la hechicera que completa el trío que protagoniza aventuras y tragedias año tras año.

Lo que en verdad ocurre es que en el tercer piso de Hogwarts, custodiado por un enorme perro de tres cabezas, se encuentra la piedra filosofal, un elemento que es propiedad de un famoso mago alquimista y del director del colegio, Albus Dumbledore, quien no robó a su amigo, sino que tiene la tarea de proteger la piedra ya que fuerzas oscuras están tratando de obtenerla para aprovechar su propiedad de extender la vida. Y Harry tiene un sospechoso: Severus Snape, su profesor de pociones que parece odiarlo desde el primer día que lo vio y le ha hecho imposible todas sus clases, tiene actitudes extrañas, es malhumorado y siempre parece estar dispuesto a echar a Harry del colegio a como dé lugar.

Harry y sus amigos parecen propensos a entrometerse en situaciones en las que no han sido llamados; es así como pueden pasar en primer lugar al perro de tres cabezas para luego enfrentarse con pruebas que los profesores más destacados del colegio brindaron como protección a la piedra. Uno a uno, los hechizos y pociones fueron vencidos por el trío de magos, pero la última prueba la tuvo que enfrentar solo Harry, (ya que estas estaban diseñadas para que

solo un mago llegara al final). Pero todas las sospechas de Harry fueron derrumbadas por la persona que menos había creído era el mago que estaba tras la piedra filosofal, el profesor Quirrell, quien tenía la fachada perfecta para pasar desapercibido. Era tartamudo y siempre se mostraba perturbado, como si le temiera al mundo, pero la realidad era otra: él era el responsable de la muerte de un unicornio ocurrida en el Bosque Prohibido, ubicado junto al colegio.

Y había una explicación para el sacrificio del animal: el profesor tenía un huésped en su cuerpo, más específicamente en su cabeza. Quirrell tenía dos caras, la suya y la de un agonizante lord Voldemort que debió tomar sangre de unicornio para mantenerse vivo, ya que esta impide morir a la criatura que la beba. Harry comprendió que Quirrell quería la piedra filosofal para darle un cuerpo y prolongarle la vida al mago oscuro.

Pero el profesor no contaba con la prueba final dejada por el último de los profesores y director de Hogwarts; Dumbledore dejó en la habitación el espejo de Oesed, un objeto mágico que muestra en el reflejo de la persona su más grande deseo y que le daría la piedra filosofal a la persona que quisiera encontrar no utilizarla. Así fue como Harry obtuvo la piedra. Voldemort no tuvo suerte, pero no murió, solo desapareció por segunda vez.

En la primera entrega, se ve en primer lugar a un niño huérfano que debe crecer en un ambiente abusivo y sin muestras de amor por parte de su nueva familia, pero también nos encontramos con que el niño nunca ha estado solo y el camino que tiene que recorrer requiere de valentía y confianza ya que es un mundo totalmente nuevo. En la llegada al mundo mágico, Harry se da cuenta de que hay cosas por las que vivir, que sí existen los amigos y que la familia no es la única que le puede brindar amor a un niño. Se encuentra con una antigua lucha entre el bien y el mal, y junto con sus dos amigos sortean pruebas sabiendo que su vida está en riesgo, se sacrifican por el orden mágico y por personas que ahora representan a su familia.

La capacidad que tiene Harry Potter de reflejar problemas simples como el *bullying* en los hogares y colegios, es una herramienta de apego que tienen los niños que viven situaciones semejantes y ven en el brujo una parte de ellos “ficcionalada” en un mundo donde todo es posible. Tal vez los niños prefieren sentir que lo correcto no solo lo puede hacer Harry en las páginas de

los libros, sino que ellos también pueden representar un cambio positivo en la sociedad en la que viven, luchar por lo correcto en este o en otro mundo siempre será lo ideal.

1.1.2 *Harry Potter y la cámara secreta*

El segundo año llega cargado de aventuras y desafíos más densos, como el problema que se presenta sobre el linaje de la sangre. En su segundo año, Harry empieza a enfrentarse a la complejidad de conceptos que ya conocía como *muggle* -persona sin magia- y nuevos conceptos como “sangre sucia” y “mestizo”. Ser un mestizo quiere decir tener un padre con sangre mágica y otro con sangre *muggle*; y un *sangre sucia* es la expresión más fuerte y humillante para los magos y hechiceros que tienen dos padres *muggles*.

En ese segundo año escolar, empiezan a correr rumores sobre una cámara secreta que fue creada por uno de los cuatro fundadores de Hogwarts, Salazar Slytherin, quien era un mago convencido de que una de las cosas más importantes que tenían los magos era la pureza de la sangre. En esta mítica cámara dicen que se encuentra un monstruo que es capaz de librar del colegio de todos los sangre sucia, pero para esto, el heredero de Slytherin tiene que abrirla. Y es donde las cosas se ponen incómodas para Harry, porque por su habilidad para hablar pársel, el lenguaje de las serpientes, sus compañeros piensan que él es el responsable.

Empiezan a haber ataques en el colegio, afortunadamente no hay ninguna muerte, pero las víctimas quedan petrificadas, incluso Hermione es afectada por la desconocida criatura que amenaza con matar a alguien debido a que es hija de dos *muggles* al igual que las demás víctimas.

Sin la ayuda de su amiga, Harry y Ron son los encargados de encontrar la cámara secreta en el baño de niñas, donde paradójicamente habita el fantasma de Myrtle la llorona, quien había sido víctima del monstruo la primera vez que la cámara se abrió. Al llegar a la cámara, Harry debe enfrentarse a la adversidad por su cuenta, ya que el túnel de entrada a la cámara se derrumba separándolo de Ron. Su sorpresa fue enorme al encontrarse a Ginny, la hermana menor de los Weasley en el piso de la cámara desmayada junto a un diario.

El diario parecía guardar la vida de un antiguo estudiante: Tom Marvolo Riddle. (Quien años después cambiaría su nombre por lord Voldemort). Resultó ser que el primer heredero de

Slytherin que había abierto la cámara en la época en la que Myrtle murió fue Tom, quien por segunda vez, manipulando a través del diario a Ginny Weasley, abrió la cámara para liberar a la criatura que habitaba en ella.

El monstruo encerrado en la cámara era un basilisco, una serpiente gigante que tiene el poder de asesinar si se le mira directamente a los ojos. Ningún estudiante murió ya que las veces que la criatura había sido vista había sido en algún reflejo o a través de algo. Harry no estaba preparado para enfrentarse a esto, pero su valentía fue recompensada cuando Fawkes, el ave fénix de Dumbledore, llevó consigo un sombrero en el que mágicamente apareció una espada que ayudó a Harry a derrotar al basilisco, no sin antes ser herido. La saliva de la gran serpiente es un veneno mortal y la extraña vida de Tom Riddle estaba cantando victoria ante la posible muerte de Harry, pero no contaba con que las lágrimas del ave fénix son capaces de curar cualquier herida fueron derramadas por Fawkes en la herida de Potter. Finalmente, Harry enterró un colmillo del basilisco en el diario del antiguo estudiante lo que hizo que la presencia de Tom pareciera morir.

En el segundo libro vemos claras muestras de racismo, una de las ideologías con las que ha luchado el hombre a través de los tiempos sin poderse liberar de su cruel pasado. En el mundo mágico este problema se ve representado con la discusión de la pureza de la sangre, más como un sentimiento de superioridad sobre los *muggles*, que alguna diferencia entre los mismos magos. Las razas por las que el hombre siempre ha estado tan preocupado también tocan a los magos, dividiendo las ideologías y marcando nuevamente una brecha entre lo que es correcto y lo que está mal.

Puesto que apenas es el segundo año, para Harry es un panorama chocante ver que hay razas superiores o inferiores, sin embargo, rápidamente se da cuenta de que lo que hace mejores o peores a las personas las personas no es determinado por su linaje, sino por sus acciones. Los valores de cada persona demuestran el valor de esta y marcan la diferencia entre los magos que solo se creen superiores por un apellido.

Así mismo, en la sociedad en la que hoy nos encontramos inmersos se encuentran los problemas de superioridad y de clasismo, que marginan a miles de niños simplemente por no tener alguna vez la suerte de nacer en determinada situación social. El dinero o un apellido, pueden marcar

la diferencia hoy en día, pero la capacidad de ver a las personas sin etiquetas y añadiduras es lo que representa Harry Potter, quien tiene a sus dos mejores amigos con cualidades que cualquier mago o *muggle* pueden tener: Ron Weasley es lo que algunos llamarían un “pura sangre”, pero su familia no tiene los mismos recursos que otras, mientras que Hermione Granger es hija de dos padres no mágicos y, sin embargo, probablemente se convertiría en una de las mejores hechiceras del mundo.

1.1.3 *Harry Potter y el prisionero de Azkaban*

En el tercer año, Harry conoce la terrible historia de traición a sus padres por parte de Sirius Black, su propio padrino quien ha escapado de la prisión de máxima seguridad de los magos: Azkaban, custodiada por seres terribles conocidos como dementores, quien se alimentan de los recuerdos buenos de las personas y son capaces de dar un “beso de la muerte” que no mata a la persona, sino que le roba su alma.

Al llegar a su tercer año junto con sus amigos Ronald, acompañado de su rata mascota, y Hermione, de su gato acompañante, todo el colegio parece estar conmocionado por los rumores de que Sirius Black había sido visto en Hogsmeade, un pueblo mágico cercano a Hogwarts donde los estudiantes de tercer año en adelante pueden visitar en fechas establecidas. Harry conoce a un profesor nuevo, quien lo ayudará a enfrentarse al profundo miedo que creó luego de un encuentro cercano a un dementor, Remus Lupin, quien es el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras del colegio y se convierte en un amigo de Harry, pues Lupin había conocido a sus padres y le habla de ellos. También, a través del curso, Remus le enseña a Harry uno de los encantamientos más poderosos del mundo mágico para defenderse de los dementores: el *patronus*, el cual consigue transformar los recuerdos buenos de las personas en un animal, en el caso de Harry en un ciervo, que actúa en defensa de quien lo conjure.

En una de las visitas a Hogsmeade, Harry y sus amigos se enteran de la historia de la traición de Black. Una noche, hacía doce años, el Señor Tenebroso, como también se le conoce a Voldemort, irrumpió en la casa de los Potter asesinando James, a Lily y por poco a Harry. La noticia corrió rápidamente y el primer sospechoso fue Sirius, quien fue incriminado luego de que hubiera perseguido y asesinado a uno de sus amigos, Peter Pettigrew y haber dejado como evidencia tan solo su meñique.

Esa era la historia oficial, la que todo el mundo sabía y contaba, pero algo cambia cuando Fred y George Weasley le dan a Harry el Mapa del Merodeador, en el cual se leían los nombres de Lunático, Cola Gusano, Canuto y Cornamenta, los merodeadores de Hogwarts que crearon un mapa mágico en el que se ven todas las personas que están en el colegio y su ubicación. La mayor sorpresa fue cuando Harry ve en el mapa a Peter Pettigrew, a quien todos creían muerto. Una nueva búsqueda comienza y esta vez puede ser más peligroso de lo que Harry cree, pues está persiguiendo al único prisionero que había podido escapar de Azkaban.

Finalmente Harry, Ron y Hermione encuentran a Sirius Black y en ese momento llega el profesor Lupin para defender a Sirius y aclarar que todo lo que Potter creía saber de la historia de la muerte de sus padres era mentira. Y quién mejor para contar la historia que sus protagonistas, Harry al fin se entera quienes son los famosos merodeadores del mapa.

Remus, James, Sirius y Peter, eran amigos desde su infancia, los tres primeros siempre audaces y valientes, el último seguía los pasos de sus amigos queriendo parecerse a ellos. Eran muchachos revoltosos que se metían en muchos problemas, pero uno de ellos tenía una particularidad, Remus Lupin era un hombre lobo. Al principio ni sus amigos lo sabían, él lo mantenía oculto para no sufrir ningún rechazo, pero cuando sus amigos se enteraron de su naturaleza salvaje, se convirtieron en animagos –magos que tienen la capacidad de convertirse en un animal- para acompañarlo en sus transformaciones. Así fue que todos consiguieron sus nombres alternos: Lupin era Lunático; Colagusano era la rata en la que se convertía Peter Pettigrew; Sirius se hacía llamar Canuto, un perro negro grande y peludo; y de últimas estaba el padre de Harry, James Potter, quien se convertía en un ciervo y se hacía llamar Cornamenta.

La historia real de la muerte de sus padres es contada a Harry por el propio Sirius, quien les relata a los jóvenes magos que él solía ser el guardián secreto que protegía la ubicación de los Potter y había decidido confiar en Pettigrew porque pensaba que nadie interrogaría al más débil de ellos, sin saber que Colagusano actuaba como un espía para Voldemort y en cuanto supo dónde estaba la familia de Harry se lo dijo al Señor Tenebroso. Al enterarse Black de la muerte de sus amigos, estaba seguro de que el culpable había sido Peter y no dudó un segundo en tomar la justicia por sus manos. Persiguió a Pettigrew y al momento de asesinarlo su traicionero amigo

creó una explosión que mató a varios *muggles* y a un mago que estaban cerca, no sin antes incriminar a Sirius. De la explosión solo quedó el dedo meñique de Colagusano, y, según lo que dijeron los testigos, el responsable de esos asesinatos fue Sirius Black.

Pero Canuto sabía que Pettigrew no estaba muerto y había escapado de Azkaban para encontrar al cobarde que entregó la vida de sus amigos. Black estaba ya muy cerca de terminar con su labor debido a que Colagusano había tomado la forma de rata durante doce años y permanecido en la familia Weasley. Todo este tiempo Pettigrew estuvo cerca de Harry, pero en el momento en que quisieron llevar a la rata a Azkaban para liberar a Sirius de su culpa, la rata escapó, los dementores vinieron por Black y lo sentenciaron a un beso de la muerte.

Por donde se mire se puede decir que es el fin, pero Dumbledore y Hermione tienen un as bajo la manga que le da una segunda oportunidad a Harry de arreglar las cosas. Durante el año, Hermione ha utilizado un giratiempo –un objeto mágico que permite retroceder en el tiempo– para asistir a clases extra y es este elemento el que los ayuda a revivir de nuevo ese día sabiendo que debían salvar a dos inocentes y capturar a un culpable. El primer inocente que fue salvado fue el hipogrifo Buckbeak, quien agredió a un estudiante en medio de una clase y fue sentenciado injustamente a muerte. Hermione y Harry rescatan al animal antes de ser ejecutado y lo llevan al Bosque Prohibido. Allí esperan hasta que anochece y entran en acción para no dejar escapar a Scabbers, la rata mascota de Ron que en realidad es Colagusano. Pero las cosas no salen como esperan pues esa noche es luna llena y su profesor se convierte en hombre lobo, atacando a Sirius, quien intentaba defender a Harry, Ron y Hermione.

Para el final de la noche, Harry estaba con su amiga observando cómo Sirius y un también malherido Harry estaban a punto de morir, su padrino por las graves heridas provocadas por Lupin y los dementores que tenían como fin matarlo. Harry solo esperaba impaciente porque la primera noche que vivió esa escena estando en el piso junto a Black vio cómo su padre había regresado para hacer un *patronus* gigante que salvó a su padrino. Harry pensaba que el encantamiento había sido realizado por su padre porque el *patronus* que vio fue un ciervo, el animal de su padre. Los minutos pasaban y cada vez había menos posibilidades de salvar a Sirius, Harry no aguantó más y él mismo conjuró su propio *patronus*, el que había visto la noche anterior y confundió con el de su padre. Para el tercer año, Harry había viajado en el tiempo para

salvar a su padrino y descubierto la verdad sobre la traición a sus padres, sin embargo, no pudo atrapar al culpable.

En la tercera entrega de la saga tenemos tres factores importantes que sobrepasan el mundo mágico: el rechazo a un licántropo, un sistema de justicia que por el contrario no es nada justo y la lucha sin frutos entre el criminal y la víctima.

En primer lugar tenemos la licantropía como una representación de una enfermedad que margina a la persona que la padece, las personas que en el mundo real sufren de alguna enfermedad tienen que luchar también contra el rechazo de la sociedad. La incomprensión y la ignorancia son los elementos que muchas veces evitan la aceptación al entrar en contacto con alguien que es diferente a nosotros mismos. Los niños que leen este libro se pueden dar cuenta de que una condición no *es* una persona, las personas son más que rasgos físicos o capacidades motrices, la esencia humana está al interior de cada uno.

Por otro lado, vemos las similitudes entre la justicia mágica y la *muggle*, que finalmente son la misma pues ambas están regidas por humanos. Las equivocaciones en el gobierno parecen ser pan de cada día en nuestro país y en un lugar lejano de Londres donde fue creada esta saga donde podemos identificar las mismas fallas en las sociedades que no son determinadas sino por la debilidad del hombre al hacer verdadera justicia. Además, está el papel del inocente y la prosperidad del culpable.

1.1.4 *Harry Potter y el cáliz de fuego*

El cuarto año de Harry no comienza precisamente en Hogwarts, sino que da inicio en la copa mundial de Quidditch, el deporte de los magos, viéndose interrumpida por unos magos oscuros que al parecer son mortífagos. Los mortífagos son los magos que siguieron a Voldemort en la primera guerra mágica, generalmente se identifican por la marca oscura que se encuentra como un tatuaje de una calavera con una serpiente saliendo de la boca, que siempre está en movimiento, en su brazo izquierdo, aparte de ser una marca de identificación era un método para llamar al Señor Tenebroso.

El evento se vuelve todo un escándalo pero en el colegio de magia se olvida rápidamente ya que Dumbledore anuncia que Hogwarts será la sede de El Torneo de los Tres Magos, competencia

donde participan tres colegios mágicos, quienes eligen a un representante con las cualidades para vencer en una serie de pruebas que ponen al límite el conocimiento y las habilidades de los hechiceros.

Debido a los recientes hechos en la copa de Quidditch, el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, Bartemius Crouch padre, dio el anuncio donde se modificaba una de las reglas del torneo al no dejar que estudiantes menores de 17 años participaran en la competencia. La forma para entrar a participar en el sorteo para ser escogido como el representante de su colegio era sencilla: solo se tenía que escribir el nombre en un papel y lanzarlo al cáliz de fuego, quien elegía a los participantes. En el momento de la elección, por la Academia Beauxbatons de Artes Mágicas fue elegida Fleur Delacour, por el Instituto Durmstrang el afortunado fue Viktor Krum y por el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el representante fue Cedric Diggory. Pero el cáliz no se detuvo y seleccionó un cuarto nombre: Harry Potter, quien era menor de 17 años.

Los profesores, directores y hasta el mismo Crouch padre, discutieron sobre respetar la decisión del cáliz de fuego. Es así como Harry termina compitiendo mano a mano con magos muy superiores a él tanto físicamente como en experiencia. Pero es ahí cuando el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Alastor Moody, ve en Harry un gran potencial y le aconseja durante todo el torneo.

En la primera prueba, Harry tuvo que enfrentarse a un dragón para salvar un objeto que sería pista para el siguiente reto; en la siguiente etapa del torneo tuvo que rescatar del lago del colegio a su mejor amigo Ron y se arriesgó a salvar a la hermana de Fleur quien no había sido rescatada por la maga ya que había sufrido un accidente y de no haber sido salvada habría muerto. El torneo era famoso porque en él muchos magos habían sido lesionados de gravedad, sin embargo, Potter no dudó en salvar una vida.

Para la última prueba los cuatro magos se enfrentaban a un laberinto de grandes proporciones en el que sólo podían salir si encontraban la copa que les otorgaría la gloria eterna. Durante el camino Harry se dio cuenta de que uno de sus compañeros había sido hechizado y estaba atacándolos a todos menos a él. A su amigo Cedric, el otro participante que actuaba por su

colegio fue desencantado y así ellos dos se convirtieron en los finalistas del Torneo. Sin embargo, ya no querían ganar individualmente, así que tocaron la copa al mismo tiempo para ser los triunfadores del encuentro.

La copa era un trasladador, un objeto que está encantado y si alguien lo toca, este traslada a la persona a un lugar determinado. La copa había sido hechizada para enviar al ganador al cementerio donde estaba enterrado el padre de Tom Riddle. En cuanto llegaron, Colagusano apareció, matando a Cedric y deteniendo a Harry para que no pudiera escapar. En medio del lugar había un caldero gigante donde Pettigrew lanzó una tela negra con algo extraño y otros elementos para hacer un conjuro. Luego de que en la poción también se incluyera la sangre de Harry, del caldero emergió lord Voldemort, al fin con un cuerpo propio y más poderoso que nunca. Su plan era matar a Harry por supuesto, pero no contaba con que el fantasma de James y Lily Potter llegaran para salvar a su hijo. Antes de tomar de nuevo la copa, Harry tomó el cuerpo de Cedric para llevarlo con él.

Al llegar de nuevo a Hogwarts, Harry fue conducido por Moody a su despacho para tranquilizarlo, pero se dio cuenta que algo no andaba bien con su profesor, Dumbledore llegó a tiempo para salvar a Harry de un impostor, ya que alguien había tomado una poción para tomar la apariencia de Alastor y llevar a cabo los planes de Voldemort. El mortífago detrás del plan era Bartemius Crouch hijo, quien estaba siendo sentenciado por su propio padre al descubrirse su vínculo con el mago oscuro. El único que creyó la historia del cementerio, aparte de Ron y Hermione, fue Dumbledore el cual lamentó la pérdida de uno de sus alumnos. Ahora con Voldemort vivo y con su ejército de mortífagos en movimiento, la vida de Harry el siguiente año no sería fácil.

En este libro nos encontramos con un torneo donde los estudiantes están en permanente riesgo, seguido por un público que se limita a ovacionar y observar. El torneo que pone a prueba a los estudiantes sin importar su integridad parece un fiel reflejo de la sociedad moderna, en la que somos espectadores de la destrucción de la vida de jóvenes sin impedir que se hagan daño. Los niños y jóvenes adultos del mundo están expuestos a muchos campos directos e indirectos que afectan sus vidas, la presión social es cada vez más fuerte y las consecuencias son siempre terribles.

En el libro vemos la muerte impactante del joven Diggory, quien se interpone en el camino del mal y termina sufriendo por estar en el lugar equivocado, así como muchas víctimas de conflictos que tristemente terminan perdiendo a sus familias por interponerse en los planes del más poderoso. Es por esto que la desigualdad entre humanos es tan cruel y muchas veces sin sentido, ya que unos se creen con el poder de decidir sobre la vida de los demás como si fueran superiores.

1.1.5 *Harry Potter y la Orden del Fénix*

Antes de comenzar su año escolar, Harry tiene un encuentro inesperado junto con su primo: en su ciudad *muggle* inexplicablemente los interceptan dos dementores y el encantamiento *patronus* es su única salvación, por lo cual Harry lo realiza a la vista de algunos *muggles*. Sin embargo, a los estudiantes no les es permitido utilizar magia fuera del colegio, por lo que Harry recibe una carta del Ministerio de Magia donde lo citan a una audiencia para discutir si se le permite seguir su quinto curso en Hogwarts. Para la sorpresa del joven su defensa era el propio Albus Dumbledore, quien le ayuda a eliminar los cargos de inmediato. En la corte, Dumbledore también habla con el ministro sobre el regreso de Voldemort, quien desafortunadamente está convencido de que son mentiras.

Nuevo curso y como ya es costumbre, nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Este año es una mujer que Harry reconoció de su audiencia en el Ministerio y había votado en su contra: la bruja Dolores Umbridge, encargada especial con poder de crear decretos en el colegio de magia. Con esta nueva profesora llegan también rumores que dicen que Albus ya no es la persona más indicada para el cargo de director de Hogwarts, sin embargo, la verdad es que la institución está siendo intervenida por el Ministerio de Magia.

Umbridge cree fielmente que los estudiantes solo deben aprender las lecciones de sus libros y no hay ningún motivo para pasar a la práctica ya que nadie quiere hacerles daño a los niños. Harry, Ron y Hermione se dan cuenta de lo peligroso de la situación y recuerdan que antiguamente había una organización de magos muy poderosos que se enfrentaron con Voldemort en la primera guerra mágica que dejó miles de muertos y desapareció a varios miembros de la Orden

del Fénix, como se hacían llamar. Tanto los padres de Harry como los de Ron, Dumbledore, Lupin y Sirius, eran magos comprometidos con liberar al mundo mágico de lord Voldemort.

Por esta razón deciden reclutar estudiantes para formar parte de lo que ellos ahora llaman el Ejército de Dumbledore, eso sí, por cuenta propia, ya que el director parecía estar evitando a toda costa a Harry, quien tenía muchas preguntas relacionadas con unos sueños extraños que parecían situarse en la mente del Señor Tenebroso. Su organización secreta, llamada el Ejército de Dumbledore, da frutos enseñándole a los compañeros que creían que Voldemort había regresado hechizos avanzados para su protección.

Dolores Umbridge al darse cuenta de la existencia del Ejército interroga a los estudiantes buscando dar con el paradero de la nueva organización. Para este punto los estudiantes se dan cuenta que Umbridge haría lo que fuera en nombre del Ministerio de Magia, incluso torturar a los estudiantes, sin embargo, a pesar del uso de los castigos más fuertes, la profesora que estaba tras el cargo de Dumbledore no pudo evitar que una pequeña parte del Ejército de Dumbledore, encabezado por Harry, fuera al Ministerio de Magia, debido a que Potter en sus sueños podía ver algunos de los pensamientos de Voldemort y en uno de ellos vio que el mago oscuro había ido a buscar algo en el edificio, donde encontraron una pista para salvar al padre de Ron que estaba en problemas con el Ministerio.

Desde hacía un tiempo el joven mago soñaba estar en un lugar que no conocía pero parecía ser el Ministerio de Magia, en él se encontraba su padrino Sirius siendo torturado. Cuando Harry llegó al lugar con el que estaba soñando no había nadie, pero encontró una profecía que hablaba sobre él. En ese momento llegaron unos mortífagos que tenían la misión de quitarle la profecía a Harry y llevársela al Señor Tenebroso. Durante la batalla, miembros antiguos de la Orden del Fénix fueron al rescate de los estudiantes de Hogwarts. Al final la batalla tuvo como resultado la pérdida de la profecía y la muerte de Sirius Black a manos de una mortífaga de su propia familia.

Pero la profecía fue escuchada antes de haber sido destruida: *“El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca..., nacido de los que lo han desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el séptimo mes... Y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce... Y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues*

ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida... El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el séptimo mes...”. Lo que Voldemort quería saber, era exactamente qué decía la profecía y si esta en algún momento hablaba del arma secreta que tendría Potter, pero él no podría tenerla, ya que las profecías solo pueden ser tomadas por la gente para las que fueron hechas, por eso tuvo que llevar a Harry hasta el Ministerio.

Finalmente, Voldemort reaparece para enfrentarse a Harry, sin embargo, Dumbledore, quien ya sospechaba lo que pasaría, llega al Ministerio para proteger a su alumno. El enfrentamiento de los dos mejores magos de la historia no es lo que estaba buscando Voldemort y aprovecha su conexión mental con Harry para meterse en su cabeza, viajar por sus recuerdos y convencerlo de que él tiene el potencial de ser un mago oscuro. Pero el joven mago lo enfrenta en su interior y le muestra lo que puede ser la debilidad más grande del Señor Tenebroso: la carencia de amor es la diferencia entre ellos. Para el final de la batalla el mismo ministro de magia llegó al lugar y tuvo que reconocer que lo que decía Dumbledore y Harry acerca del regreso de El-que-no-debe-ser-nombrado, como también llamaban a Voldemort, era una realidad.

La culpa por la muerte de Cedric aún está muy viva para Harry en la quinta entrega del niño mago, durante el recorrido por las experiencias de crecimiento de este libro, el joven tiene que lidiar con la culpa y el recuerdo de su compañero muerto indirectamente por su culpa. Pero este es solo uno de los elementos que tiene que enfrentar este año, ya que gracias a la intervención del gobierno mágico, Potter se da cuenta de que la injusticia puede venir de lugares que supuestamente son creados para la protección de la sociedad. La entrada del Ministerio de Magia al colegio es una muestra de cómo se manejan las instituciones que no se rigen a lo estipulado, todo aquel que no siga a los gobernantes inmediatamente son detractores y deben ser retirados de los cargos que han ejercido.

No es coincidencia ver que los gobiernos intervengan instituciones privadas y públicas buscando aplastar las ideologías de unos pocos que no las sigue. Harry hace parte de una de esas ideologías que no está dispuesta a dejarle al destino el futuro del mundo mágico, puesto que arriesga su vida por unos ideales y no dejan que su voz se apague y sea aplastada por la del más fuerte.

Para finalizar, vemos de nuevo cómo la figura paterna desaparece por una acción violenta. La guerra no discrimina a sus víctimas, ni aunque esta ya haya perdido a sus padres. El niño huérfano que cree encontrar un refugio en la nueva familia que encuentra en la relación con su padrino, queda nuevamente desamparado, como muchos de los niños huérfanos de una guerra que no se limita a arrebatarles a sus familias, sino también sus sueños.

1.1.6 *Harry Potter y el misterio del príncipe*

Harry se encuentra al principio del curso un libro de pociones muy particular, con anotaciones hechas por alguien que se hace llamar Príncipe Mestizo. La clase de pociones no estaba dentro de sus planes ya que quería evitar al profesor que la dictaba, pero algo había cambiado en el colegio y Severus Snape ahora era el profesor de defensa contra las artes oscuras y otra persona dictaba la clase de pociones. Lo extraño en la situación es que a Snape no le habían dado ese puesto ya que antiguamente él fue un mortífago y la gente aún sospecha de él pero, a diferencia de todo el mundo, había alguien que sí confiaba en Severus: Albus Dumbledore.

Lo que parecía ser un año escolar normal para algunos, para otros es algo diferente. La familia de Draco Malfoy, un estudiante de sexto grado, al igual que Harry, con quien este último tenía una rivalidad, era conocida por ser una de las seguidoras del Señor Tenebroso. Draco estaba cumpliendo una misión que fue otorgada por el mismo Voldemort al convertir a Malfoy en un mortífago. El joven mago tenía que matar a Dumbledore o sufrir las consecuencias. Sabiendo que su hijo podría terminar muerto, Narcissa Malfoy, llegó a un acuerdo con Snape para que Dumbledore terminara muerto para el final del curso. El trato consistía en que si Draco no era capaz de matar al director de Hogwarts, Snape tendría que hacerlo. El trato fue cerrado con un juramento inquebrantable, que le quitaba la vida a la persona que no cumpliera su parte del acuerdo.

Por otro lado, encontramos la verdad de Tom Riddle y por qué sigue sin morir cuando Dumbledore le enseña a Harry como ver los recuerdos de otra persona y pidiéndole que le pida el recuerdo de una noche en particular a Horace Slughorn, el nuevo profesor de pociones que también fue maestro de Tom y quien parece, tiene la clave para descifrar el misterio. Harry logra obtener el recuerdo y lo analizan con Dumbledore llegando a la conclusión que Riddle creó siete horrocruxes. Un horrocrux es un objeto donde un mago o bruja puede guardar una parte de su

alma para prolongar su vida, no obstante, para crearlo se necesita del sacrificio de otra vida, hecho que revela que Voldemort había asesinado a siete personas para crear los horrocruxes que lo alejaban de la muerte.

Con Snape de nuevo en el lado oscuro y Draco Malfoy trabajando en una segunda misión, los intentos de asesinato contra el director no se dieron a esperar. Pero uno a uno habían terminado en las manos equivocadas y, gracias a algún error, nadie terminó herido de gravedad. La segunda misión de Draco es reparar un armario mágico, al cual se le conoce con el nombre de armario evanescente y que era utilizado en la primera guerra mágica para huir temporalmente a algún lugar que funcionaba ubicando uno en el lugar donde se quería desaparecer y otro donde se quería aparecer. Los mortífagos se dan cuenta de que no pueden entrar a Hogwarts por la puerta ya que el colegio está custodiado por dementores tras la huida masiva de presos de Azkaban, así que utilizan dos armarios evanescentes: uno fuera de Hogwarts y otro dentro del colegio para poder entrar sin que nadie supiera.

Antes de finalizar el curso, Draco repara con éxito el armario y los mortífagos pueden entrar a Hogwarts la misma noche en la que Harry y Dumbledore van a buscar un horrocrux. El director del colegio le explica a Harry que para matar lo que hay dentro del objeto, hay que atacarlo con algo muy poderoso, se lo explica ya que él mismo ha estado batallando con un horrocrux que encontró y pudo destruir. También le reveló la verdad de cómo se dio cuenta de tales objetos en el segundo año de Harry, cuando vio que el diario tenía las características que tendía un elemento de estos. Esa noche, alumno y director van a un lugar que frecuentaba Tom Riddle en su infancia, ya que este tipo de lugares, había descubierto Dumbledore, podían tener algún significado para Voldemort haciéndolo volver y convirtiéndolos en un escondite perfecto para otra parte de su alma.

La experiencia se lleva a cabo en una cueva donde se encontraron una laguna y en la mitad de esta, un encantamiento que protegía, un guardapelo que pertenecía a Salazar Slytherin y guarda un trozo del alma del Señor Tenebroso. Para sacarlo de allí, Dumbledore arriesga su vida y pone en peligro la de Harry también. Pero los dos pueden salir de la cueva junto con el guardapelo. Para cuando llegan al colegio, Dumbledore se encuentra muy débil y le pide a Harry llamar a Snape. Harry solo tiene oportunidad de esconderse ya que Draco ha llegado y su única intención

es matar al director de Hogwarts. Pero como Potter, Malfoy tan solo es un joven confundido y no tiene la sangre fría para matar a alguien. Otros mortífagos llegan a complicar la situación y de últimas llegó Snape quien Harry piensa podría salvar a Dumbledore, sin embargo, este hace todo lo contrario cuando alza su varita y asesina a su amigo, a quien había confiado en él. Harry quiere enfrentarlo pero su profesor de defensa contra las artes oscuras es mucho más poderoso y tiene un secreto que ya no va a ocultar más: el libro que estuvo utilizando Harry durante todo el año, era de él. Snape es el Príncipe Mestizo.

Los mortífagos escapan tras haber cumplido su misión, ahora Hogwarts, el lugar más seguro del mundo mágico después de Gringotts, ha quedado sin protección. El mundo mágico se encuentra al borde de una nueva guerra y solo Harry sabe que para matar a Voldemort tiene que destruir los horrocruxes que este ha creado.

En la sexta entrega de la saga tenemos dos problemas que vale la pena resaltar: una es la influencia de la sociedad y de la propia familia y la concepción del alma. En primera instancia podemos ver cómo los niños y jóvenes se ven presionados a tomar decisiones que determinarán sus vidas. En el caso de Draco Malfoy, su familia tiene un linaje importante que cuidar y una reputación que le es fiel a lord Voldemort, por lo tanto sus padres, especialmente su padre, están muy interesados y dispuestos a entregar a su hijo a las propias garras del mal, ya que ellos saben que el futuro puede no terminar como ellos desean. Las expectativas que los padres tienen de sus hijos muchas veces hacen que ignoren por completo a su hijo en sí, olvidándose de que él también tiene la capacidad del libre albedrío y anulan por completo sus sueños y metas.

Si adaptamos el caso de Malfoy a un caso más cercano, podemos compararlo con los casos en los que generación tras generación de familias se dedican a un trabajo en especial, ya sea una empresa o una labor determinada, y el niño parece tener un destino determinado por su familia, no por sí mismo. Ahora bien, los lectores jóvenes pueden darse cuenta de que comparten algún tipo de afinidad con un niño, pues Draco es apenas un niño, que parece ser malo, pero que en realidad solo está siguiendo las órdenes de sus padres. No podemos olvidar que no debemos juzgar a las personas sin antes saber la historia que hay tras ellas.

Por otro lado, tenemos uno de los dilemas que siempre ha enfrentado el hombre: la concepción del alma. Pero en el mundo mágico hay factores que hacen de esta alma un elemento más real, más tangible, que puede llevar a hacer a las personas un ser inmortal. Pero para llegar a ese punto se debe sacrificar la humanidad misma, ya que el alma se puede quebrar al violar las leyes naturales de la vida, una ruptura irreparable como consecuencia de la pérdida no solo de una vida sino de la bondad del hombre.

Son muchas las reflexiones que podemos tener al respecto, y no surgen del pensamiento de un niño sino de un joven en crecimiento, ya que este es el sexto año de Harry. Para los lectores representa un verdadero desafío encontrar que el acto de anular una vida haga que la persona en sí cambie su esencia, el alma es el espíritu de las personas que no vuelve a ser el mismo luego de atentar contra su propia naturaleza. El pensamiento del asesinato como algo más que una acción crea una conciencia donde podemos replantear qué es lo que hace mal a las personas.

1.1.7 *Harry Potter y las Reliquias de la Muerte*

Es el séptimo y último año de Harry Potter en Hogwarts, pero él y sus amigos, Ron y Hermione, tienen planes para buscar los horrocruxes que faltan y luego buscar a Voldemort para acabar con él. El problema radica en que Dumbledore no le dice a Harry dónde están o qué pueden ser. Saben que el diario de Tom Riddle y el anillo del padre de Voldemort fueron destruidos, ahora con el guardapelo en sus manos tendrían tres. Pero es una amarga sorpresa abrir el guardapelo y encontrar una nota de alguien con las iniciales R.A.B. diciendo que había robado el verdadero guardapelo e intentaría destruirlo, la muerte de Dumbledore ha sido en vano y parece que Harry está como comenzó: sin pistas del guardapelo y sin saber cómo destruirlo.

Pero Dumbledore les ha dejado algunas pistas en su herencia: a Harry Potter le deja la espada de Godric Gryffindor, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts y la *snitch* dorada que atrapó en su primer juego de Quidditch; a Ron le deja un desiluminador, artículo que el propio director del colegio había creado, y a Hermione le deja una vieja copia de unos cuentos mágicos tradicionales. A partir de estos objetos pueden comenzar a armar su búsqueda y llegar a conclusiones.

Una de las pistas más importantes que obtienen con la herencia del antiguo mago es la espada de Gryffindor, la cual no podía entregársele a Harry porque es propiedad del colegio, pero que ya había estado en manos de Potter, en el segundo año cuando tuvo que luchar contra el basilisco ya que la espada se le presenta a un verdadero Gryffindor cuando este muestra toda su valentía. Lo que ellos entienden en ese momento es que la espada tiene la característica especial de ser invencible y al entrar en contacto con algún veneno, como lo fue la saliva del basilisco, esta lo absorbió convirtiéndose en una espada aún más fuerte, con la capacidad de destruir un horrocrux. El punto está en recuperar la espada que se encuentra en Gringotts, el banco de los magos, junto con otro horrocrux, si sus sospechas son ciertas ya que el patrón que encuentran en los antiguos artefactos contaminados con magia oscura tiene que ver con la vida personal del Señor Tenebroso.

Deducen entonces que los posibles horrocruxes tienen algo que ver con cada fundador de Hogwarts (Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin) que tienen un elemento especial representativo de cada casa. La copa de Helga Hufflepuff, la diadema de Rowena Ravenclaw y el guardapelo de Salazar Slytherin, serían también horrocruxes. Teniendo en cuenta que el anillo y el diario ya habían sido destruidos, ya tienen 5 partes del alma de Voldemort identificadas, falta un elemento y el propio Señor Tenebroso para completar las partes del alma repartidas.

Mientras buscan y revelan información se convierten en los fugitivos más buscados pues el orden mágico ha cambiado por completo. El Ministro de Magia ha sido asesinado, la dirección de Hogwarts ahora está en manos de Severus Snape y los mortífagos cazan a todo aquel que simpatice con la antigua Orden del Fénix o diera cualquier muestra de rebeldía. Así que tienen que usar ingeniosos encantos y hechizos para poder entrar al Ministerio de Magia y al banco para robar el guardapelo, la espada de Gryffindor y la copa de Hufflepuff, que en efecto son horrocruxes.

Al estar en la presencia de un horrocrux, la persona empieza a ver su estado de ánimo cambiar y tornarse agresiva, Ron sufre las consecuencias y en un arrebato de desesperanza deja a sus amigos en el bosque. Pero no tarda en volver gracias al desiluminador que Dumbledore le dejó

ya que, de alguna forma que no se explica, la luz lo guía de nuevo hacia sus amigos. Pero la noche en la que regresa algo extraño sucede.

Harry se encontraba haciendo guardia en el turno de la noche mientras Hermione descansaba y algo llama su atención: un ciervo blanco empieza a guiarlo hasta un estanque congelado donde se encuentra la espada de Gryffindor. Harry tiene puesto el guardapelo y al sumergirse en el agua el artefacto se enrolla en su cuello y lo empieza a estrangular. De no ser porque Ron llega en ese momento probablemente Harry hubiera muerto. Esa misma noche Ron se encarga de destruir el guardapelo con la espada.

El trío no se puede asentar en ningún lugar así que su hogar por unos meses es el bosque. En medio de tiendas de acampar y comida improvisada, Harry un día comete un error al decir la palabra “Voldemort” en voz alta ya que el nombre ahora tiene el poder de invocar mortífagos en el lugar en el que se mencione. Son capturados y llevados a la casa de los Malfoy donde se encontrarían con el Señor Tenebroso. Pero antes de llegar Hermione hechiza a Harry para que su cara se deforme un poco y tengan tiempo de escapar. Desafortunadamente no pueden escapar fácilmente, ya que pierden la espada de Gryffindor y el elfo doméstico que los ayuda a salir de la casa es herido y luego muere. Este elfo había salvado ya una vez a Harry de la muerte y era su amigo, por lo que Potter empezaba a sentir la guerra de una forma directa.

Faltan dos cosas por descubrir: la primera, para qué le ha dado Dumbledore la *snitch* a Harry y qué significan los cuentos que están en el libro que le dejó a Hermione, sin embargo, ella se da cuenta de un signo en particular que se encuentra dibujado en el libro: un triángulo y un círculo dentro de este atravesados por la mitad por una línea. Pronto averiguan qué tiene que ver con *La fábula de los tres hermanos*.

En ella se relata cómo unos hermanos burlaron a la muerte al construir un puente sobre un río que seguramente los hubiera ahogado, en recompensa la muerte en persona les ofreció tres artefactos: el hermano mayor pidió una varita invencible, el hermano de la mitad pidió algo para volver a traer a los muertos al mundo de los vivos, y el hermano menor quiso algo que le diera la posibilidad de irse sin que la misma muerte lo siguiera. La muerte entregó una varita de saúco, la

más poderosa en la tierra; una piedra del mismo río con el poder de la resurrección y, para el único hermano que fue astuto, entregó un trozo de su propia capa de invisibilidad.

Al poco tiempo el hermano mayor fue asesinado cuando otro mago le robó su varita que ya era famosa, el hermano del medio resucitó a su prometida que falleció antes del compromiso, pero esta estaba en un limbo entre la vida y la muerte que hizo caer en depresión a su novio hasta hacerlo suicidar. La muerte cobró las vidas que desde un comienzo se le escaparon, sin contar al hermano menor que fue el único sagaz y se quitó la capa hasta cuando fue anciano, se la entregó a su hijo y se fue a encontrarse con la muerte con agrado.

Entonces Harry, Ron y Hermione entienden que lo que para muchos las reliquias de la muerte, como eran llamados estos tres elementos que al ser reunidos por un mismo mago lo convertirían en el maestro de las reliquias y lo haría invencible, no son solo parte de un cuento, son reales y Voldemort va tras ellas. Pero de nuevo Harry va un paso adelante, porque sin saberlo él es dueño de esas reliquias, la capa de invisibilidad que le fue regalada por su padre en la primera navidad que pasó en Hogwarts, era una de los instrumentos que se necesitan para ser el Señor de la Muerte.

Dumbledore sabía lo que pasaría después de su muerte, ya que no podría guardar más las reliquias que él mismo en el pasado recolectó. Su varita, la varita de saúco estuvo enterrada en su tumba hasta que lord Voldemort la encuentra. Pero el Señor Tenebroso no tiene en cuenta que las varitas eligen al mago y no al revés, él podía robar la varita de la tumba de Dumbledore, pero esa varita pertenece a la última persona que había desarmado al fallecido director de Hogwarts.

La batalla final se lleva a cabo en Hogwarts ya que Harry puede entrar por un pasaje secreto y expulsa a Snape y los pocos mortífagos que quedan. Todos los aliados de Voldemort están reunidos a las afueras del colegio a la espera de las órdenes del Señor Oscuro. Al principio quieren entrar a la fuerza, el castillo sufre muchos daños y mueren muchas personas, algunas de ellas muy cercanas a Harry. Mientras los estudiantes y magos defienden Hogwarts, Harry, Ron y Hermione destruyen los horrocruxes que están guardados en el castillo, así solo faltarían dos. Nagini, la serpiente que siempre acompaña a Voldemort es también un horrocrux, pero no podrían matarla hasta que entraran al castillo.

Antes del segundo encuentro en la gran batalla, Harry ve un encuentro extraño entre Voldemort y Snape, antes de que el primero haga que su serpiente ataque al antiguo profesor. El-que-no-debe-ser-nombrado entiende que la varita de Dumbledore no le pertenece enteramente a él hasta que mate a Severus, quien fue el que mató al ex-director del colegio de magia. Antes de morir Snape, Potter puede ver unos recuerdos que su antiguo profesor necesita mostrarle.

Snape está con Lily, la madre de Harry, cuando eran muy pequeños. Es su primer amigo, pero luego de entrar a Hogwarts las cosas cambian porque Severus es un niño retraído y Lily consigue nuevos amigos que le hacen la vida imposible al extraño niño que siempre estuvo enamorado de ella. Severus tiene que aguantar ver como James Potter le roba al amor de su vida y la deja ir. Al momento de la muerte de los Potter, Snape es el primero en llegar a la casa donde han ocurrido los asesinatos y recoge a Harry del lugar, se lo lleva a Dumbledore y jura protegerlo con su vida. También el día en que muere Lily, Snape cambia su patronus, ya que este encantamiento viene cargado de recuerdos y experiencias personales, el patronus de Snape se convierte en un ciervo, como el de Lily, el mismo ciervo que llevó a Harry a la espada de Gryffindor.

Un recuerdo más muestra cómo Dumbledore le hace jurar a Snape que él lo va a matar para que la varita quede en poder del profesor de pociones. Ahora Harry sabe que Snape nunca traicionó a Dumbledore, se enfrenta con la realidad y sabe que Severus Snape posiblemente es el mago más valiente que alguna vez haya conocido.

Pero hay un último recuerdo, una conversación del antiguo profesor y Dumbledore, donde el ex director de Hogwarts le revela a Snape que la noche en la que los Potter murieron, la maldición que también mataría a Harry rebotó y le cayó al mismo Voldemort. El alma de Voldemort estaba buscando cualquier cosa viva para quedarse, y encontró a Harry. Ahora el joven mago sabía que una parte del Señor Tenebroso vivía en él y por eso toma la decisión de entregarse voluntariamente a Voldemort, para que él mismo lo mate.

Antes de entregarse a Voldemort y sus mortífagos en el Bosque Prohibido, Harry utiliza otra de las reliquias de la muerte que Dumbledore se encargó de que Harry tuviera. La snitch dorada que heredó, tiene las palabras “Me abro al cierre” lo que Harry entiende es su muerte. Antes de entregarse a su destino final, utiliza la piedra que está dentro de la snitch para ver a sus padres, a

Sirius y Lupin, quien acaba de morir en la batalla. Ellos le dicen que lo acompañarán hasta el momento de su muerte y Harry le pide disculpas a Lupin porque sabe que su hijo recién nacido ha quedado huérfano.

Al momento del encuentro entre Harry y su antiguo enemigo, Voldemort lanza un hechizo mortal hacia Harry con la pésima suerte que mata a la parte de él mismo que vivía en Harry. Gracias a una mentira de Narcissa Malfoy dan por muerto a Harry y vuelven al colegio con él como si fuera un trofeo. Voldemort los intimida y les promete que una nueva era oscura comenzaría pero Harry se levanta decidido a luchar de nuevo contra él.

En medio de la confusión a Neville Longbottom, otro estudiante de Gryffindor que ha luchado con valor y es un miembro del Ejército de Dumbledore, se le aparece la espada del fundador de su casa con la que puede matar a la serpiente que es el último horrocrux de Voldemort. Así cuando el enfrentamiento de Harry y Voldemort se produce, una falla en la varita del Señor Tenebroso es la que de nuevo hace que el hechizo mortal se revierta y acabe con el mismo Voldemort.

Ese error tiene inicio en la misma muerte de Dumbledore, ya que antes de que Snape matara a Albus, Draco lo había desarmado, es decir la varita ahora le pertenecía al joven mago. La varita nunca le rindió lealtad a Snape y por eso su muerte no influyó en el funcionamiento de esta en la batalla del Señor Tenebroso. Pero la varita pasó a las manos de alguien más. Cuando Harry, Ron y Hermione fueron llevados a la casa Malfoy, hubo una pelea donde Harry desarmó a Draco, lo que finalmente hace que Harry sea el dueño de la varita de saúco.

Al final, Harry es dueño de las tres reliquias de la muerte, porque él es descendiente de la familia de los tres hermanos de la fábula, pero no se queda con los tres elementos sino con el único que había llegado a él por parte de su familia, la capa de invisibilidad pasaría de generación en generación en la familia Potter.

Y así es precisamente como acaba la saga. La historia se sitúa 19 años después de la batalla y muestra a Harry y Ginny Weasley con sus hijos, y a Ron y Hermione con los suyos, en la estación donde los estudiantes toman el tren para ir a Hogwarts.

Para el último libro del niño mago vemos reunidos todos los miedos por la guerra que siempre transforma el panorama a un ambiente peor de lo que se puede imaginar, las muertes de seres queridos se convierten en un dolor general ya que muchos aún creen que la guerra puede ganarse y dan su vida por la idea de un mundo justo, libre de maldad y opresión. Pero la lucha de la guerra parece quedarse corta cuando se trata de hacer frente a los demonios interiores, porque lo peor del ser humano siempre está en su interior. Harry al darse cuenta de que el mal vivía en él mismo, decidió entregarse, sacrificarse y dejar de ser la persona con valores y principios a ser alguien más, dominado por los deseos incontrolados del poder.

Harry sabe que hay diferencias entre él y Voldemort, y la principal es el amor. Así Harry no haya tenido la oportunidad de criarse con una familia amorosa, supo reconocer el amor en los actos nobles de las personas que lo protegían y le brindaban su ayuda, sus amigos, profesores e incluso amigos de sus padres, fueron toda la fuente de amor que conoció Harry y que lo cambió como persona. Por el contrario, Tom Riddle nunca supo qué era el amor, ya que su familia era disfuncional y nunca tuvo amigos, solo seguidores.

La diferencia que puede generar en una persona el simple hecho de ser amado se convierte en un abismo cuando nos damos cuenta que más allá de cualquier magia, la fuerza más poderosa de la tierra es el amor, que viene de cualquier humano, mágico o no. Todo el recorrido que el lector hace con Harry Potter lo lleva al punto de creer firmemente que el amor es la respuesta a toda adversidad.

Para terminar, no podemos ignorar el hecho de que de la destrucción, viene la redención. El mundo mágico queda en cenizas pero como el ave fénix vuelve a resurgir, porque ese es el orden de las cosas, es el camino del hombre para volver a intentar construir una sociedad mejor que la anterior, sabiendo que aún si “todo está bien”, el mundo es imperfecto y siempre lo será, ya que está lleno de seres humanos: imperfectos, brillantes y mágicos.

1.2 Análisis de personajes: Identificación emocional de los lectores

Para efectos de la historia, Hogwarts divide a sus estudiantes en cuatro casas donde pasarán la mayoría del tiempo y encontrarán un refugio casi familiar. Cada una de estas casas las crearon los cuatro fundadores del colegio de magia, brindándole su apellido y unos rasgos característicos

para los estudiantes que pertenecerán a su casa. El análisis que viene a continuación pretende demostrar cómo encajan los personajes en cada casa, resaltando los valores y algunas veces traicionando sus principios, creando un efecto de identificación en los lectores.

1.2.1 Gryffindor

“Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad ponen aparte a los de Gryffindor.” (Rowling, 2001, p.102).

Harry Potter:

Es el protagonista de la serie de libros y el personaje más complejo de la historia. En él se ve un claro crecimiento desde el bebé huérfano hasta el joven adulto que debe enfrentar sus temores y ponerse a prueba hasta lograr el temple para finalmente vencer sus demonios interiores y a su más grande rival. En Harry podemos ver cualidades como la honestidad, la nobleza y la caballerosidad, las cuales lo hacen un verdadero Gryffindor, acompañado de características como la valentía que siempre lo acompaña y un espíritu de liderazgo que lo ayuda a dirigir la batalla contra la opresión y la magia negra.

Este niño mago representa a cualquier niño del mundo, su físico está dentro de la normalidad y lo que lo hace grande es la capacidad de amar y ser amado. Harry no tuvo el mejor comienzo en la vida, pero esto nunca fue un obstáculo para la superación de sí mismo. A medida que pasaron los años en el colegio de magia y hechicería, maduró rápidamente viviendo cada momento de su niñez y disfrutando al máximo cualquier experiencia por regular que fuera.

Su corazón noble lo hace el personaje perfecto para llevar por un largo recorrido de aventuras y desventuras a toda una generación, puesto que los pequeños y grandes lectores son Harry Potter, viven y sufren como él; crecen y se redimen como el joven mago. Este personaje es tan universal que cualquier niño del mundo puede sentir afinidad con él, porque a pesar de que está influenciado fuertemente por una cultura inglesa, Potter representa los corazones de cada niño y adulto en el mundo que tenga la oportunidad de leer sus historias. La identificación que genera el hechicero es en grandes dimensiones lo que un niño ve como héroe pero no uno que se queda en las historias, sino que va de la mano con el lector y crece junto a él.

Ronald Weasley:

Este personaje representa toda la humildad que pueda existir en un niño. De una familia pobre, llena de hermanos y una casa estrecha, la familia Weasley es la representación del amor bajo un contexto de limitaciones. Sus padres, un trabajador promedio del Ministerio de Magia y una amorosa ama de casa, son una muestra de la humanidad en un mundo mágico, ya que ser brujos no quiere decir que su vida sea fácil, por el contrario, el destino con magia de por medio parece tener una responsabilidad y problemas mayores que la vida *muggle*. Por este motivo, Ron siempre se ha sentido presionado a ser el mejor en su propia familia, al ser el menor de los hermanos tiene un larga lista de cosas que superar, en cuanto a su estudio y vida personal. Ron no parece encajar como lo hicieron sus hermanos pero esto es hasta que conoce a Harry, puesto que él empieza a formar parte del conocido trío de oro.

El joven pelirrojo también lleva una carga al ser amigo del famoso Harry Potter, puesto que siempre siente que está en segundo lugar, a medida que van pasando los años Ron puede entender que no existen primeros o segundos lugares en un equipo, ya que si alguno de los integrantes falta, la cadena se rompe y la fuerza del grupo desaparece. Aunque Ron es algo distraído y torpe, su más grande cualidad es la lealtad; la fidelidad y el honor que tiene para Harry y su amiga Hermione, son únicos.

Este integrante de la gran familia Weasley es un reflejo de las familias humildes que tienen que sobrevivir día a día con lo que les alcanza, la imperfección en la vida de Ron paradójicamente es una de las cualidades que más ama Harry al encontrar el verdadero amor en una familia donde lo más valioso son todos su integrantes sin añadiduras. La valentía que deben tener los niños al enfrentarse con una sociedad excluyente es lo que hace de Ron un personaje valioso y sin igual.

Hermione Granger:

Es el personaje femenino más fuerte de toda la saga. En cuanto a las adversidades de ser una bruja nacida de dos padres no mágicos, Hermione convierte esta debilidad en su más grande cualidad, convirtiéndose en la bruja más poderosa de su era, según profesores y brujos fuera del colegio de magia. Hermione carga con el rechazo por ser “sangre sucia”, pero demuestra que aun viniendo del lugar más noble se puede llegar a ser el mejor.

Del trío de oro Hermione es el cerebro, la que idea los planes y descubre cuál será el siguiente paso, sin ella Harry y Ron no hubieran sobrevivido ni el primer año. Su ingenio se resalta en toda la serie y la hace un personaje importante y ejemplar, que llama la atención de todo el público lector femenino al darle un carácter firme, sólido que refleja lo que cualquier mujer puede llegar a ser.

Hermione es la representación de la generación femenina en crecimiento que no tiene nada que envidiarles a los hombres y por el contrario los ve como iguales. El liderazgo que llega a tener esta joven bruja es inspiración para millones de niñas y mujeres que también pueden ser Hermione, sin tener miedo a ser discriminadas por su inteligencia, ya que esta no se ve como un rasgo aburrido sino todo lo contrario, le da a la erudición una vigencia e importancia notable en la serie y en su lectores que ahora se sienten orgullosos de ser como Granger: una lectora obstinada y tenaz.

Albus Dumbledore:

Este es uno de los personajes más importantes de la serie ya que es el guía de Harry en toda la aventura desde Potter era pequeño fue uno de sus protectores y tuvo siempre en mente que el niño mago era el elegido, así que le enseñó a defenderse y a confiar en lo que debería. Hacia el final de la saga conocemos más de la vida de Dumbledore que siempre estuvo oculta. Con los datos que ya sabemos y los nuevos podemos saber que este gran mago tuvo en su poder las tres reliquias de la muerte que lo harían el Señor de la Muerte pero su condición que siempre lo identificó como un mago correcto, lo hizo invulnerable ante la presión del poder.

Es con seguridad el mejor mago de todo los tiempos, no solo por sus éxitos profesionales sino por sus actos en cuanto a ser una persona responsable ante un desafío de poder, ser el director del colegio donde los niños son enseñados a ser magos productivos para una sociedad que está a punto de estallar en una guerra no es una tarea fácil. Dumbledore antes de ser el gran profesor y director que fue, fue un mago aventurero y ambicioso que buscó las reliquias de la muerte y las logró conseguir, con la diferencia de que él las quería no para usarlas en su beneficio sino para proteger a magos más débiles de carácter de su peligroso poder.

Pero la escritora plasmó en Dumbledore un rasgo que causa polémica en muchas sociedades, un tema tabú que se ha ido superando pero al cual todavía se le guardan reservas. Albus Dumbledore es homosexual. Este maravilloso y ejemplar mago es juzgado por el hecho de amar a una persona de su mismo sexo, que finalmente *es* una persona, ni el mago más poderoso se salva de ser juzgado. La homofobia que es tratada en el libro existe porque no importa si el personaje es mago o *muggle*, todos somos humanos que nos equivocamos y juzgamos sin entender. No hay que vivir en un mundo fantástico para fijarnos en que las injusticias solo son responsabilidad de los hombres.

Neville Longbottom:

Este personaje representa al niño discriminado por no tener las mismas habilidades que sus compañeros, también como Harry comparte el hecho de no haber sido criado por sus padres. Este niño, aunque no es completamente rechazado por sus compañeros, sí nota las diferencias entre sus capacidades. A pesar de todo, Neville es un niño que no se estanca en sus problemas sino que trata de superar sus adversidades con valor, convirtiéndose también en un héroe de la batalla de Hogwarts.

Colin Creevy:

La historia de este niño es una de las más crueles en la saga. Un año después de la llegada de Harry al colegio, llega este audaz pequeño junto con una cámara de rollo antigua, le cuenta a Potter que su padre es un modesto *muggle* que se alegró muchísimo cuando se enteró que su hijo era un mago. Este niño, para compartir con su padre un poco de ese mundo mágico, le tomaba fotografías a todo lo que pasara. Era un gran seguidor de Harry, era inocencia y osadía, que tuvo una triste muerte en la batalla en el colegio. Este personaje es una muestra de las adversidades de la guerra que no deja de lado a los inocentes.

Remus Lupin:

El rasgo más importante de este personaje es su condición como licántropo, con la que lucha para no hacerle daño a nadie y para encajar en la sociedad. Por supuesto que es su secreto más grande y solo sus amigos más cercanos saben que el gran brujo se convierte en un lobo cada que la luna está llena. Se puede relacionar la licantropía con enfermedades o caracteres especiales que padece una persona sin que esta fuera pedida. La discriminación es una acción generada por

la ignorancia, rasgos de inclusión que son normales en nuestra sociedad pueden ser la cruz para el afectado.

Peter Pettigrew:

Por pertenecer a la casa de los valientes y leales, este personaje es el que más resalta por su traición ya que se supone que los integrantes de esta casa son honrados y fieles a quien prestan lealtad. Pero todas las reglas tiene su excepción y Pettigrew es la oveja negra de Gryffindor. No podemos olvidar su traición porque no se puede ignorar que la maldad puede encontrarse en cualquier sitio.

Lily Potter:

La madre de Harry, de la que conocemos poco, fue la que sacrificó su vida por su hijo. Lily era hija de padres *muggles* y, como Hermione, fue una de las mejores estudiantes. Se enamoró de otro Gryffindor y tuvieron un hijo con el que solo pudieron compartir un año. El momento del asesinato de los padres de Harry es muy importante ya que el sacrificio de Lily le dio a Harry una protección gracias a magia muy antigua que viene del amor; una vez más, nos damos cuenta de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo.

1.2.2 Slytherin

*“O tal vez en Slytherin
harás tus verdaderos amigos.
Esa gente astuta utiliza cualquier medio
Para lograr sus fines.”* (Rowling, 2001, p.103).

Tom Riddle/ lord Voldemort:

El villano de la serie empieza siendo un niño igual que Harry, incluso comparten muchas características como el hecho de que los dos fueron criados por personas que no hacen parte de su núcleo familiar y que ambos tenían una afinidad por el poder. Pero sus similitudes también los hacen diferentes ya que Harry decide hacer el bien con sus habilidades, todo lo contrario de lo que hizo Tom, quien finalmente se convierte en un ser que pierde por completo su humanidad.

Es importante saber por qué Voldemort no es capaz de sentir amor. Su madre se enamoró de un *muggle* que no estaba interesado en ella pero su madre Merope Gaunt no aceptó un no como respuesta y hechizó a Tom Riddle padre. De esta forma su hijo fue concebido bajo efectos de una

magia que sustituía al amor, para luego eliminar la posibilidad de este hijo para sentir dicho sentimiento. Y este es precisamente lo que le dio a Harry la posibilidad de no ser un mago oscuro pero Voldemort no tuvo opciones, ya que solo conocía la lealtad bajo el miedo y amenazas.

Voldemort es el personaje opuesto a Harry con el elemento especial de que en sus inicios es totalmente igual al niño héroe. Igualmente podemos ver cómo las decisiones que tomamos afectan nuestra vida haciéndonos personas de bien o mal. La decisión finalmente la tiene cada persona quien es responsable de sus actos porque la maldad del hombre es determinada por el hombre mismo.

Severus Snape:

Puede que en este personaje recaiga toda la responsabilidad de la historia, ya que fue él quien se responsabilizó de Harry, así el niño no lo supiera. Su actitud siempre de una persona arrogante y de bajo perfil fue fundamental para que Snape pudiera cumplir sus objetivos. Aunque parezca en la mayoría de la historia como alguien mezquino, malhumorado y con una fuerte debilidad por las artes oscuras, Severus es, según Harry luego de haber conocido su verdadera historia, “uno de los magos más valientes que haya conocido” (Rowling, 2008).

Pero antes de ser el héroe del último libro, sabemos que Snape le rindió lealtad por unos años a Voldemort sin ser un seguidor de sus ideas. Tiempo después cuando ocurrieron los asesinatos de los Potter, el profesor de pociones cambia su lealtad a Dumbledore, quien confía ciegamente en él, al punto de dejar en sus manos su propia muerte.

Lo que hace diferente a Snape es el amor que sintió por Lily, la madre de Harry; un amor no correspondido que no murió ni con la muerte de la joven bruja. El mago se hizo responsable del huérfano y lo cuidó hasta cuando supo que ya era hora de que Harry enfrentara a Voldemort por su cuenta. Ese sentimiento noble y totalmente humano llama la atención en la casa de Slytherin, donde se cree que todo el mundo es frío y solo tienen como objetivo la fama. Por el contrario nos encontramos con este personaje tan valiente como un Gryffindor y astuto como un Slytherin.

Podemos pertenecer a un lugar pero no *somos* por completo ese lugar, el ser humano tiene facetas independientes de su estilo de vida y crianza, los sentimientos que nacen en el corazón de las personas pueden ser fuertes e ir en contravía de lo que se supone debemos ser. Por eso es que

un Gryffindor puede ser el peor traidor de la saga (Pettigrew) y un Slytherin puede convertirse en héroe, como lo fue Snape.

Draco Malfoy:

Siguiendo con el orden de salir del contexto y de lo que se supone debemos ser, nos encontramos con otro de los damnificados de la historia. Durante los libros somos espectadores del crecimiento de este pequeño mago, quien siempre vivió con el clasismo como uno de los pilares importantes de su vida. Su apellido lo es todo, por el buen nombre de su familia haría lo que fuera, incluso ser una persona que no es realmente. Malfoy se une a los mortífagos más por solidaridad con su padre (quien estaba en problemas con el Señor Tenebroso), que por las ideologías de estos seguidores de Voldemort.

Pero no contaron que la misión que le impusieron a Draco (matar a Dumbledore en el sexto año), quebrará su máscara de joven rudo malo y mostrará sus debilidades, de un niño que creció en medio de una guerra silenciosa y lo único que necesitaba era respaldo y confianza. Así es como Draco no parece encajar realmente en su casa en Hogwarts, en la que fue puesto no por sus valores y cualidades sino por tradición familiar.

Draco Malfoy es la representación de las personas que no son malas de corazón, pero las circunstancias los hacen tomar malas decisiones. Y por circunstancias podemos identificar la tradición familiar que tanto pesa en las construcciones interpersonales ya que lo que hace la familia en algunos casos es ley.

Bellatrix LeStrange:

Es el opuesto de Hermione, ya que también es una excelente bruja y un personaje de carácter fuerte y poderoso, quien, al contrario de Granger, decide tomar el camino del mal. Esta hechicera hace parte de una familia llena de prejuicios que llegaba al punto de contraer matrimonio solo con miembros de la familia para mantener el linaje. Esta bruja era prima de Sirius Black y también fue quien le arrebató la vida.

En Bellatrix vemos que todo lo que somos lo podemos usar para hacer el bien o el mal, al ser un paralelo perfecto con Hermione nos damos cuenta que el ser brillante no es sinónimo de estar en el bando de los buenos. Todos tenemos la capacidad de elegir, teniendo en cuenta que si

tomamos el camino equivocado, las cosas pueden terminar mal, y ni nuestra inteligencia y sabiduría pueden cambiar el destino.

Narcissa Malfoy:

Es la madre de Draco y una mortífaga por asociación. Nunca estuvo de acuerdo con las atrocidades de la magia negra, pero siempre fue una esposa que acompañaba a su esposo y le brindaba todo el apoyo. Narcissa también viene de una familia importante y adinerada, pero ella es más que un estatus social: ella es madre.

La historia se vuelve a repetir cuando la vida de Harry está en riesgo y es el sacrificio de una madre la que salva la vida del joven mago ya que al momento en el que se enfrentaron Harry y Voldemort en el Bosque Prohibido, Narcissa fue la encargada de revisar si el joven mago estaba muerto y ella, al darse cuenta de que aún seguía con vida, le preguntó si su hijo Draco estaba a salvo en el castillo. Harry respondió afirmativamente y la madre del Slytherin le mintió a Voldemort diciéndole que Harry sí estaba muerto. De nuevo el amor de una madre y la preocupación por su hijo es lo que determina que Harry aun siga con vida. Este acto parece simple pero la valentía que hay detrás es inimaginable, ya que el mentirle al mago oscuro más poderoso requiere de osadía y temple pero un hijo vale todos los riesgos.

1.2.3 Ravenclaw

*“O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw,
si tienes una mente dispuesta,
porque los de inteligencia y erudición
siempre encontraran allí a sus semejantes.”* (Rowling, 2001, p.103).

Luna Lovegood:

Es un personaje que representa cómo la sabiduría puede tener algo de locura. Luna es una estudiante de Hogwarts que resalta por su excentricidad, su padre es el fundador y editor de la revista *El Quisquilloso*, donde se tratan temas como las reliquias de la muerte y los *nargles*, seres invisibles que ponen a prueba al más crédulo. Así como su padre, Luna es un personaje que se rige por sus creencias así estas no sean compartidas por todo el mundo. Es una bruja singular que no tuvo que pertenecer a la casa de Gryffindor para encontrar el valor suficiente que le permitió batallar en la lucha contra Voldemort.

El reflejo de alguien que no encaja del todo en la sociedad según la mirada de otros, es muy frecuente en nuestra sociedad, ya sea porque los gustos no sean los mismos o porque las creencias sean diferentes, inmediatamente identificamos a la persona como alguien diferente y raro que no puede ser tratado al igual que nosotros. Pero Luna no es discriminada por Harry y sus amigos, ellos aceptan a la joven bruja tal y como es brindándole una amistad incondicional.

1.2.4 Hufflepuff

*“Puedes pertenecer a Hufflepuff,
donde son justos y leales.*

Esos perseverantes Hufflepuff

De verdad no temen el trabajo pesado.” (Rowling, 2001, p.103).

Cedric Diggory:

Este es el mago que representa a Hogwarts en el Torneo de los tres magos, y que tiene un triste final al interponerse en el camino de Voldemort y finalmente terminar muerto. Cedric es la víctima por excelencia: es un mago común que termina sufriendo las inclemencias de una guerra en la que no tiene nada que ver. Así como el joven Diggory, los damnificados de la guerra son los que terminan pagando las acciones de los que han perdido el sentido del valor por la vida.

Cedric representa no solo a los fallecidos, sino a las familias de los fallecidos que son las que finalmente pierden un ser querido y se deben enfrentar a sus victimarios. Las guerras solo dejan personas como Cedric, sin una segunda oportunidad.

1.2.5 Hijos de la guerra

La vida no se acaba cuando se terminan las batallas, y la escritora J.K. Rowling, lo demostró al darle continuidad a las historias de sus personajes al presentarnos algunos descendientes de las familias que lucharon la guerra contra Voldemort.

Albus Severus Potter:

Es uno de los tres hijos de Harry Potter y Ginny Weasley, con la característica especial de ser muy parecido a su padre, no solo físicamente sino también en su interior. Así como Harry, Albus Severus tiene dudas sobre a dónde pertenece: a Gryffindor o a Slytherin; pero su padre le recuerda que su nombre es debido a dos ex-directores del colegio de magia, cada uno de esas

mismas casas, de esta manera, no debe temer sobre su identidad, solo debe confiar en sí mismo y recordar que la bondad no depende de una casa.

Edward Lupin:

Este es el hijo de los fallecidos Remus Lupin y Nymphadora Tonks en la batalla de Hogwarts. Ellos son la historia volviéndose a repetir: son el reflejo de James y Lily Potter dejando a un hijo huérfano al cuidado de su padrino; en esta ocasión esa responsabilidad cae en las manos de Harry, siendo la historia de Harry la que vuelve a comenzar, esta vez esperamos que con un final más feliz.

La guerra asesina y destruye familias, los destinos de muchos se ven poco alentadores y para otros un futuro es inimaginable, es por esto que Harry cuando tuvo la oportunidad de utilizar la piedra de la resurrección y pudo hablar con Lupin le ofreció disculpas por haber tenido que morir sin ver crecer a su hijo, pero este le dijo: “-Yo también lo siento. Me apena pensar que nunca lo conoceré... Pero él sabrá por qué di la vida, y confío en que lo entienda. Yo intentaba construir un mundo donde él pudiera ser más feliz.” (Rowling, 2008, p.588).

Edward Lupin es hijo de un par de héroes que sacrificaron sus vidas para que su hijo no tuviera que vivir lo que a ellos les tocó. Ser hijo de la guerra requiere valor para entender por qué los padres no están con su hijo acompañándolos como deberían, sino que ellos tomaron el destino por su cuenta y lo cambiaron para poder obtener un mejor futuro. Este futuro finalmente es al lado de Harry, su padrino, otro hijo de la guerra y de héroes inquebrantables de corazón.

Tabla 1: Personajes de Harry Potter y sus características reflejadas en la sociedad

Personaje	Valores	Identificación: roles sociales
Harry Potter	Nobleza Valentía Responsabilidad	Mesías Héroe
Ronald Weasley	Lealtad Amistad	Mejor amigo
Hermione Granger	Lógica	Estudiosa

	Inteligencia Lealtad	Salvador
Albus Dumbledore	Mesura Sabiduría	Maestro
Neville Longbottom	Ingenuidad Valentía	Amigo
Colin Creevey	Ingenuidad	Mártir
Remus Lupin	Control Aceptación	Confidente Enfermo
Peter Pettigrew	Cobardía Deslealtad Miedo	Traicionero Espía
Lily Potter	Sacrificio Gentileza	Madre
Lord Voldemort	Venganza	Villano
Severus Snape	Amor Paternidad	Anti-héroe
Draco Malfoy	Celos Clasismo	Némesis Enemigo
Bellatrix Lestrange	Maldad Devoción	Fanática
Narcissa Malfoy	Clasismo Paternidad Esclavitud	Madre
Luna Lovegood	Amistad Aceptación	Incomprendido Amigo
Cedric Diggory	Habilidad	Mártir
Albus Severus Potter	Inseguridad	Herederó
Edward Lupin		Huérfano
Molly Weasley	Unión	Madre

	Familia	Protectora
Gemelos Weasley	Hermandad Alegría	Bromistas
Sirius Black	Esperanza Equilibrio Culpabilidad	Chivo expiatorio Padrino Fugitivo
Dobby	Libertad Lealtad Respeto	Salvador Amigo
Rubeus Hagrid	Bondad Lealtad	Guardián Amigo

1.2 Fenómeno mundial

Desde sus comienzos, la saga de Harry Potter tuvo un gran éxito que finalmente se convirtió en toda una cultura alrededor de las aventuras del joven mago.

Y es de resaltar cómo esta saga no solo se quedó en las páginas de los libros, sino que trascendió para también llegar a varias plataformas de Internet que le dieron la posibilidad de tener una multiplicidad de voces, haciendo de esta narración un texto más universal, contando con flujos abiertos para que esta historia no llegue a su fin, porque aunque hayan pasado ocho años desde la publicación de la última entrega de la saga la historia se siente más viva que nunca.

Uno de los factores que más se puede resaltar, es la incursión de la historia en el cine. También rompió récords con taquillas y se proclama en el “efecto Harry Potter” como una de las sagas más vistas en la historia cinematográfica. Hecho que influyó para que aún más personas empezaran a seguir a Harry Potter y sus amigos literarios. Pero el fenómeno no es uno común, ha ido más allá de lectores y consumidores, y se encuentra fuertemente ligado a la identificación de los lectores y espectadores con los personajes.

En algún momento los lectores y fanáticos *fui*mos Harry Potter, todos salvamos al mundo mágico y morimos por él. Pero tal sentimiento de identificación está acompañado por uno de

pertenencia, el que hace que la persona sienta la necesidad de seguir viviendo en el mundo mágico, que se vuelve tan real que al pasar las páginas y aun cuando cerramos el libro, sentimos que nos encontramos en él.

Para los lectores, de cierta forma, Harry Potter es real, como dice Simone Regazzoni: “El mundo de Harry Potter existe en lo real. Que se lo pregunten a los 400 millones de lectores que han vivido en este mundo. ¿Qué significa, en el fondo, aprende a leer, sino aprender a existir en varios mundos?” (Regazzoni, 2010, p.15).

1.3 Se rompen límites: Harry Potter como estilo de vida

La clave del éxito de Harry Potter como literatura fantástica y más que eso, como estilo de vida, probablemente se deba la manera en la que aprendemos a vivir en varios mundos; ya sea este o el del colegio de magia los dos son “reales” para los lectores. La forma en la que habitamos ambos mundos es como manejamos los aspectos de realidad que algunos comparten y otros desaprueban.

Así mismo, el mundo que creó Rowling tiene posibilidades para que sus lectores sean un *yo* más intenso, más aventurero, heroico y claro, mágico. Siempre en los libros habrá un lugar para un alumno más en Hogwarts; porque como Harry, Ron y Hermione, los lectores también son estudiantes que están aprendiendo a vivir en este nuevo mundo, que se sitúa en el mismo donde la magia no es ni siquiera una posibilidad, al leer fantasía, sabemos que los límites de la realidad en la que vivimos y la que creamos se difuminan y las ilusiones de los lectores al querer pertenecer a algún lugar se deben de cierto modo en la aceptación que le brinda esa realidad literaria.

El hecho de que los lugares mágicos estén tan cerca de los lugares humanos comunes le da un toque de importancia a aquellos que son capaces de encontrar magia donde todos ven ladrillos, como es el caso del Andén 9^{3/4} que se sitúa en King’s Cross, la famosa y común estación de tren en Londres, que es una de las tantas entradas al mundo de Potter.

Al igual que Harry, el niño que fue elegido para luchar contra el mal y ser vencedor, los lectores también actúan como un “elegido”, con la variación de que durante la lectura de los siete libros el lector tiene las posibilidades abiertas para elegir su papel en la historia. Es en este punto donde

las casas tienen gran importancia, ya que cada una de ellas responde a una personalidad diferente y bien definida. Al parecer Rowling era muy consciente de que sus lectores crecerían al lado del niño mago, pero que como él, también crecerían aspectos como la personalidad y singularidad de cada lector.

Durante las aventuras de Harry, “somos” Harry, pero también tenemos la posibilidad de situarnos a nosotros mismos en diferentes niveles del mundo producido por Rowling. Por consiguiente, las casas representan para los lectores lo mismo que representan para los estudiantes de Hogwarts, la pertenencia a cualquiera de ellas, otorga a la individuo (lector y estudiante) aspectos de la personalidad definidos por la misma persona, que se desarrollarán también junto con las aventuras.

La lealtad a la casa es otro aspecto que resalta en el fenómeno Potter, puesto que ellas representan una historia en el colegio de magia y hechicería y también son la muestra del lugar en el mundo que ocupan siendo magos y también siendo personas no mágicas. Por este motivo, no es extraño entre lectores de Harry Potter preguntar a qué casa pertenecen ya que todos, sin excepción, sienten el sentido de pertenencia y afinidad a alguna de las cuatro casas de Hogwarts.

1.3.1 Nuevos escenarios (se desarrollará en el capítulo 2)

Este aspecto se desarrollará más detalladamente en el capítulo 2, sin embargo, es importante destacar que el fenómeno Potter, aparte de haber llegado a la gran pantalla, también dio saltos complementarios a la historia como *Pottermore*, un lugar en la red creado por la misma escritora inglesa donde la persona se registra y tiene una experiencia de lectura interactiva nueva donde aparte de poder hacer hechizos, pociones y comprar los implementos para el colegio, también tiene la posibilidad de leer contenido extra que la escritora ha estado revelando poco a poco.

Además, está la construcción del parque temático de Harry Potter, *The Wizarding World of Harry Potter*, ubicado en Orlando, Florida. Con éxito sin precedentes, la réplica del castillo de los libros incrementó en más de un 70% las visitas a Islands of Adventure de Universal Orlando Resort, creador del mega proyecto que ha rendido frutos desde el momento de su apertura y no deja de sorprender luego de su ampliación.

Este es solo un abrebocas de lo que es el fenómeno que creó Rowling con el niño mago y de las fronteras que rompió una saga que no supo vivir solo en el papel, y logró cautivar a millones de lectores para que tomaran de su historia un nuevo mundo paralelo al nuestro que se convirtió no solo en el escape de los lectores, sino en la insignia de una generación.

Capítulo 2: Fenómenos literarios y narrativas invisibles

En el capítulo anterior hemos empezado a conocer un poco acerca de estos fenómenos literarios que de alguna manera han cambiado la forma de recepción y han traspasado los límites del texto saltando y convirtiéndose en bandera de comunidades de lectores que se refugian en diferentes mundos *ficcionados* que tienen la misma connotación de lo real que cualquier otro aspecto de la vida cotidiana. De manera que conoceremos ejemplos específicos de estas lecturas y “sociedades” creadas a partir de un libro.

Ya que la literatura siempre ha tenido el poder de crear nuevos mundos, nos encontramos con que estas creaciones generan también las llamadas narrativas invisibles, todas aquellas derivaciones de obras literarias que en su mayoría son responsabilidad de los seguidores de la literatura, y que muchas veces no son exactamente narrativas escritas. Hay que saber que la narración literaria en los últimos años ha derivado también en obras comunicativas como el dibujo, el *fanfic* y los juego de rol que encontramos arraigadas en las nuevas “sociedades” literarias.

La conexión entre la literatura de primera mano, esa que el autor escribe y la editorial publica, hasta los blogs, las convenciones y portales especializados para las historias libres de los lectores de determinados libros, son la muestra de que estas narrativas que surgen de determinadas obras con el poder de cautivar y mover masas, son el presente y el futuro de la literatura juvenil. El llamado género *YA (Young Adult) Literature*, es uno de los más importantes en el mundo en este momento, uno de los de mayor producción y demanda, que ha revolucionado las generaciones de jóvenes que antes no leían y ahora, además de ser grandes consumidores, también son importantes productores de estas narrativas invisibles.

El recorrido empezará por uno de los personajes más emblemáticos de la cultura inglesa del siglo XIX, creado por el famoso escritor Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes es uno de los protagonistas que salió de la ficción y empezó a ser parte de la cotidianidad de los ingleses, quienes esperaban con ansias la siguiente entrega del audaz investigador. Junto a este caso, también se hará un acercamiento sobre *El Señor de los Anillos* donde se evoca un mundo medieval y es acompañado por un elemento importante: la creación el lenguaje *élfico*. Siguiendo

el tema de las grandes culturas que ha creado la literatura, también veremos el caso de *Star Wars*, la famosa franquicia con millones de seguidores; *The Walking Dead* y *The 100*, entre otros. Para terminar hablaré de un nuevo fenómeno bastante reciente: *Los Juegos del Hambre* que ha atraído a un público joven con ideas revolucionarias y un ambiente parecido al del propio libro, características especiales para su reconocimiento en librerías y salas de cine.

2.1 El primer personaje que saltó a la realidad: Sherlock Holmes

En el siglo XIX la fiebre por la lectura se debía a las novelas por entregas. El folletín se convirtió en el elemento fundamental para que los lectores se acercaran de una nueva forma a los relatos de ficción y por este medio masivo, los personajes de Sir Arthur Conan Doyle generaron un fenómeno literario de masas sorprendente para la época.

Lo que comenzó como una serie de historias cortas publicadas en la revista *Chamber's Journal* de Edinburgo, de forma anónima, dio lugar al primer fenómeno literario que es comparable con lo que hoy podemos atestiguar en las nuevas culturas literarias. Las apasionantes historias del investigador Holmes y su compañero Watson no fueron pensadas por Doyle como sus personajes más importantes; todo lo contrario, ya que el escritor escocés siempre se sintió frustrado porque toda la atención se la llevaba Sherlock, lo que le restaba importancia a sus novelas históricas.

Una vez más la ficción se sitúa en lo más alto de las lecturas recurrentes de la época, brindando un escape de la cotidianidad y dándole la oportunidad a todos los lectores de ser parte de las investigaciones del detective. Lo que Holmes representa para los lectores de la época es una puerta a un mundo diferente junto a un anfitrión que no se quedó en las páginas, lo que generó el llamado *complejo de Holmes*, donde el personaje ficticio se convierte, para el lector, en una persona real.

Este fenómeno no se mostró hasta cuando Doyle decidió que Sherlock Holmes debía morir y en una fascinante entrega, hizo que su héroe fuera derrotado por el villano que había sido creado (en la mente del autor, según él lo planeó) con el único fin de matar a Holmes. El escritor inglés pensó que al darle un final digno y épico a su personaje, este iba a tener un final honorable, pero los lectores no lo tomaron del mismo modo. Y es aquí donde el *complejo de Holmes*, mostró hasta donde pueden llegar los seguidores de Sherlock Holmes.

Tan pronto la historia que narraba la muerte del personaje ficticio llegó a las calles del Reino Unido, la reacción de los lectores no se hizo esperar. Estos se congregaban en las calles para llorar a Sherlock Holmes, también usaron una cinta negra en señal de luto y, en algunos casos extremos, se supo de personas que le pidieron al Ministerio mediar para que Holmes fuera traído devuelta a la vida, como si en serio hubiera muerto alguien. Y es esta la clave del asunto: para los lectores Sherlock Holmes sí estaba vivo y era una persona tan real como ellos mismos.

El escritor recibió cientos de cartas donde le pedían de buena forma que volviera a escribir las aventuras del investigador, como también recibió cartas en un tono más descortés, donde le exigían que volviera a escribir. La reacción que el público había adoptado era nueva para la época, pero ¿se debía solo al hecho de que los lectores querían seguir su hábito de lectura, o había un factor diferencial entre las demás publicaciones de la época?

El hecho de que el siguiente libro de Holmes hubiera sido un requerimiento es un factor que debido a la época y la presión de los lectores pone en entredicho la línea ficcional de la historia, ya que la decisión de revivir a Sherlock no fue propiamente del autor. Vemos un encuentro entre la realidad inglesa que reclamaba la vida del personaje, quien había dejado de ser solo un personaje de ficción y se había transformado en un actor, de una época que representaba una salida de la realidad para los lectores.

“Tras matar a su detective, (...) Conan Doyle, presionado por el público, se ve obligado, unos años después, a resucitarlo contra su voluntad. Y *El perro de los Baskerville* es fruto de esa resurrección. Por ello debe calibrarse hasta qué punto este libro se sitúa en el cruce entre la realidad y la ficción” (Klinger, 2010, p.128).

Pero Conan Doyle no se percató de que al matar a Sherlock también estaba asesinando a todos aquellos quienes *eran* Sherlock a través de las páginas. Lo que pensó el escritor, fue en acabar con Holmes creando un personaje a su altura, un villano que más que ser un opuesto fuera un igual y, por esta misma razón, fuera capaz de acabar con la vida del investigador. Pero la creación de Moriarty (el enemigo que asesinó a Holmes) presentó un problema mayor para los lectores, puesto que no solo acabó con un personaje de ficción, sino con una línea paralela de vida en la cual *vivían* los que acompañaban a Sherlock en sus aventuras.

Lo que nos lleva a otro componente de esta historia en la cual los lectores forman parte esencial del lineamiento de la historia, puesto que Holmes hacía parte de la narrativa por entregas, las reacciones al hacer la lectura no se hacían esperar y, desde luego, influían en el escritor, por esto mismo es que Conan Doyle quiso ponerle fin al personaje que se empezaba a desdibujar en la ficción y hacía parte de la realidad con más fuerza, como lo comenta Bayard:

“Hoy en día cuesta formarse una idea de la violencia de las reacciones con que se recibió, no sólo en Inglaterra sino en el extranjero, la muerte de Sherlock Holmes, evento que pasó a ser el símbolo mismo, en la historia literaria, del poder de los mundos imaginarios y de nuestra dificultad para deslindarlos del mundo real.” (Klinger, 2010, p.133-134).

Tanto así, que la noticia del fallecimiento del personaje se trataba como una noticia real que causo conmoción fuera de los límites que se pensaba podría llegar a tener una historia. La muerte repercutió en aspectos de la vida como escritos de protestas que salían en los diarios. Es evidente que el personaje de Conan Doyle ya no hacía parte exclusivamente de las páginas, sino que se había convertido en una persona más, que en cierto modo empezó a significar y representar elementos de la época que identificaban a los lectores, respuesta que tiene el psicoanálisis para esta histeria colectiva que responde a un hecho ficticio.

El fenómeno de la identificación es lo que diferencia las historias de tener éxito y de adentrarse en la vida de los lectores haciendo que estos, de algún modo, se transformen y sean los personajes de la historia. Es por este motivo que los lectores, en cierto punto, entran en la ficción y son el personaje que también cobra un papel más importante:

“[Holmes] se mantiene ante nosotros como un símbolo... de todo lo que no somos ni seremos. (...) Le vemos como la fina expresión de nuestra necesidad de pisotear el mal y enmendar los errores de los que el mundo está plagado (...) [Él] es la personificación de algo nuestro que hemos perdido o que nunca hemos tenido. Pues no es Sherlock Holmes el que se sienta en Baker Street, cómodo, competente y seguro de sí mismo; somos nosotros mismos los que estamos ahí, llenos de increíbles capacidades de sabiduría, complacidos ante la presencia de nuestro humilde Watson, conscientes de un bienestar cálido y eterno, satisfacción imperecedera (...) Ése es el Sherlock Holmes que adoramos, el Holmes implícito y eterno en nosotros.” (Baker Street Journal, 1945, p.111-112).

El héroe que representa Holmes es el mismo héroe que vive en cada lector, quien le da una oportunidad de ser extraordinario, inteligente, impertinente y hasta algo petulante; todas estas, cualidades que vienen de Holmes pero que al final florecen en el público del detective.

2.1.1 Fenómeno que rompe las barreras del tiempo

Este personaje también posee la característica de ser atemporal, ya que siglos después de haber sido creado, continuamos viendo fervientes lectores que siguen de cerca sus aventuras, que tienen también la posibilidad de disfrutar de las adaptaciones que han tenido las aventuras del investigador. Desde películas taquilleras donde reviven al misterioso detective, hasta series contemporáneas donde lo traen a nuestra época sin transformar su esencia, Conan Doyle sigue cautivando un público que parece estar fascinado con Holmes.

Cultos que hoy en día se auto denominan como “Sherlockians” son los grupos de personas que siguen de manera dedicada el mundo de Holmes (Urban Dictionary, 2015). La diferencia radica entre los lectores y los simples seguidores de las películas y/o series, ya que en el mundo de los *fandoms*, de algún modo, hay fans que son más dedicados que otros. Siguiendo esta línea de los autodenominados fans de la serie de Conan Doyle, estos personajes existieron desde el momento de su creación pero no era tan evidente como ahora, donde las personas que siguen al detective incluso llegan a creer que de algún modo Sherlock sí existió y que Sir Arthur Conan Doyle solo fue el responsable de su biografía.

Pero esto no es nada descabellado si pensamos en la fuerte influencia que tenía el propio Holmes en su creador, puesto que en varias oportunidades se supo que Conan Doyle necesitaba deshacerse de Sherlock porque estaba consumiendo su vida:

“(…) ese personaje literario existe, o en cualquier caso ha cobrado, para quien lo ha creado, una forma de existencia que puede llegar a impedirle vivir.” (Klinger, 2010, p.143).

Esta es una suposición que soporta el hecho de que el escritor quisiera asesinar a su personaje, ya que este se había convertido, incluso, en un personaje más real que él en la sociedad. Este juego de realidad y ficción también atormentó a Conan Doyle haciéndolo algunas veces perder, puesto que Holmes se convirtió en un personaje reclamado que la sociedad necesitaba.

Lo impresionante de los actos de los lectores no terminan en el siglo XIX, por el contrario, ahora los fans de Sherlock se han encargado de inmortalizar su obra y el ideal que se ha mantenido desde sus inicios. Es así, como la residencia ficticia de Holmes, el 221B de Baker Street, ahora es real, ya que al morir el escritor, su casa fue transformada en un museo, recreando lo que sería la vivienda del detective, donde todos los días se reciben cartas dirigidas al investigador. Sherlock Holmes pareció entablar una batalla con su creador y finalmente ganó gracias al público que él mismo (Holmes) transformó en sí, y es que después de todo, ¿cómo se mata a un héroe que vive dentro de los lectores?

Esta pasión de los seguidores del detective afloró en el año 2010 con la serie de televisión *Sherlock*, realizada por el canal británico *BBC*, reuniendo a los ya fanáticos y a muchos seguidores nuevos. Esta serie, así como su personaje principal, son diferentes a las anteriormente realizadas ya que cuentan con un formato de capítulos extensos, cada uno dura más o menos una hora y media, donde el televidente sigue a un Holmes y su fiel compañero Watson en un escenario totalmente contemporáneo: Londres del

siglo XXI. Sherlock y Watson resuelven

crímenes de nuestra época, sin perder el estilo victoriano que siempre acompaña a su protagonista.

Desde la fecha de su estreno hasta ahora, esta serie ha revivido la pasión que se sentía en el siglo XIX por el detective, los fanáticos adeptos a la serie han asimilado que el actor que interpreta a Sherlock representa a la perfección su papel y lo asocian con su personaje, como si él propio actor, fuera el mismo Holmes. Benedict Cumberbatch ha sido el encargado de llevar a la vida al excéntrico personaje de Conan Doyle y quien ahora parece *ser* efectivamente el personaje que interpreta, como se puede apreciar en las últimas grabaciones de la próxima temporada de la

serie, los seguidores están dispuestos a seguir el rastro de los actores para poder tener un vistazo de sus personajes favoritos.

Esta situación se volvió tan extrema, que los productores de la serie decidieron cancelar muchas de las escenas exteriores pues los seguidores de la serie evitaban que se grabaran o filtraban información sobre la trama del episodio al ver el proceso de grabación. Pero si se habla de acciones extremas de los seguidores de Holmes, se debe hablar de la convención que se lleva a cabo año tras año en Londres: *Sherlocked*. En ella se llevan a cabo encuentros de fanáticos con un itinerario lleno de eventos relacionados con Holmes, ya sea el detective de los libros o el de la serie. Por parte de la serie también hay encuentros con los actores, para el año 2015 conocer a Cumberbatch costaba unas tres mil libras, pero el costo no es impedimento para los seguidores de Sherlock.

Pero esta no es la única adaptación reconocida que se ha realizado de Holmes, a continuación se pueden encontrar las series y películas más reconocidas en donde Sherlock tiene si no es el papel protagonista, la esencia de su personaje se encuentra sin duda allí.

Tabla 2: Sherlock Holmes a través de la pantalla

Adaptación	Medio	Año
Sherlock Holmes	Serie de televisión	1954
Sherlock Holmes	Serie de televisión	1965 1968
The Hound of the Baskervilles	Película de televisión	1972
The Seven-Per-Cent Solution	Película	1976
The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson	Serie de televisión	1979 1986
Sherlock Holmes and Doctor Watson	Serie de televisión	1980
Young Sherlock: The Mystery of the Manor House	Serie de televisión	1982
The Baker Street Boys	Serie de televisión	1983
The Sign of Four	Película de televisión	1983
The Hound of the Baskervilles	Película de televisión	1983
Sherlock Hound	Serie de televisión	1984
The Adventures of Sherlock Holmes	Serie de televisión	1984
Young Sherlock Holmes	Película	1985
The Return of Sherlock Holmes	Película de televisión	1987
The Crucifer of Blood	Película de televisión	1991
Sherlock Holmes: The Golden Years	Película de televisión	1991 1992
Case Closed	Manga	1996
Sherlock Holmes In The 22nd Century	Serie de televisión	1999 2001
The Hallmark Channel series of films	Película de televisión	2000 2002

The Hound of the Baskervilles	Película de televisión	2002
Sherlock: Case of Evil	Película de televisión	2002
Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking	Película de televisión	2004
House M.D.	Serie de televisión	2004
Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars	Película de televisión	2007
Sherlock Holmes	Película	2009
Sherlock	Serie de televisión	2010
Sherlock Holmes: A Game of Shadows	Película	2011
Elementary	Serie de televisión	2012
Sherlock Holmes	Marionetas	2014

2.2 La Tierra Media, origen ficticio de un presente real: *El Señor de los Anillos*

El origen de este gran éxito tiene su raíz miles de años atrás, con escritos medievales que evocaban tierras lejanas gobernadas por hombres, enanos, elfos, y dioses que le dieron origen al mundo. La Tierra Media, es el lugar que Tolkien creó para situar sus historias, pero esta tierra ficticia tiene sus comienzos en la literatura medieval a la que el escritor inglés fue tan allegado.

John Ronald Reuel Tolkien, nació en lo que ahora es Sudáfrica y junto con su madre y su hermana se trasladó a tierras inglesas donde empezó a tener una fuerte afinidad por las lenguas. Desde siempre Tolkien se caracterizó por ser un estudioso lo que lo llevó a Oxford a instruirse en filología inglesa. Durante sus carrera la literatura fantástica tuvo protagonismo escribiendo tanto poesía, cuentos y novelas extensas, como también escritos críticos sobre el tema, como lo hace en su obra Sobre el cuento de hadas:

“La definición de un cuento de hadas -qué es o qué debiera ser- no depende, pues, de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de Fantasía: el Reino Peligroso mismo y que sopla en ese país. No intentaré definir tal cosa, ni describirla por vía directa. No hay forma de hacerlo. Fantasía no puede quedar atrapada en una red de palabras;

porque una de sus cualidades es la de ser indescriptible, aunque no imperceptible.” (Tolkien, 2010).

Este libro de literatura crítica, es uno de los primeros textos que se conoce sobre el género fantástico de la literatura. Tal vez tenga que ver el poco valor que se le veía a la literatura infantil y la conexión que esta tenía con la fantasía pero, como dijo Tolkien, la fantasía se escaba de las palabras ya que es indescriptible, es un género que vive y se alimenta de la imaginación de los hombres. Y es la imaginación el motor de estos textos, es “esa facultad del alma para representar las imágenes de las cosas reales o ideales” (RAE, 2014) quien es capaz de crear mundos a partir de lo que otros han imaginado.

El escritor inglés también trató el tema de la imaginación en su famoso ensayo *Los monstruos y los críticos y otros ensayos* donde se dio la tarea de analizar a profundidad el poema épico en Beowulf, donde se sigue tratando el tema de la imaginación:

“Sean cuales sean sus orígenes, en lo fantástico o en la invención, el dragón en la leyenda es una poderosa creación de la imaginación de los hombres, más rica en significado de lo que su carro lo es en oro. Incluso hoy (a pesar de los críticos) se puede encontrar a los hombres que no son ignorantes en materia de leyenda trágica o de historia, que han oído hablar de héroes y en alguna ocasión han llegado incluso a verlos, que aún se sienten fascinados al pensar en los dragones.” (Tolkien, 2006, p.34).

Esta fuente inagotable del hombre es sin duda el elemento principal de la fantasía que llevó a Tolkien a escribir sus propias historias basadas en las lecturas que hizo mientras estudiaba la lengua inglesa. Se puede decir que lo que más ha influido en su obra ha sido el estudio de las lenguas, lo que más adelante se verá reflejado cuando el propio escritor cree sus propias lenguas.

El comienzo épico de la obra de Tolkien comienza con el *El Silmarillion* siendo un texto lleno de mitos y leyendas, con el que se abrió paso a la literatura épica del medioevo generando nuevos mitos, creando su propio origen a partir de otro origen “ficcional”. Siguiendo su línea nórdica, escribió para sus hijos *El Hobbit*, un cuento que dará inicio a un ciclo de nuevos relatos más maduros que tuvo un éxito sorprendente años después.

Se le puede llamar precuela, relato que viene antes de la historia principal, a *El Hobbit*, ya que en esta historia se encuentra por primera vez el anillo por el cuál se formará la trama en los libros siguientes cuyo nombre describe al rey con el kenningar de *El Señor de los Anillos*.

Esta historia tiene la particular característica del maestro y el alumno que veremos en repetidas ocasiones en estas historias que cautivaron a los lectores. En este caso es Gandalf, quien aparece tanto en *El Silmarillion*, donde se cuenta su origen; en *El Hobbit*, donde hace interminables viajes; y finalmente en *El Señor de los Anillos*, donde unos de los tantos viajes desencadenó la lucha por salvar de las manos equivocadas al anillo y finalmente destruirlo.

Pero ¿qué hace especial a este anillo? Durante la historia se cuenta que hay un grupo de joyas creadas especialmente por herreros élficos llamadas Anillos de Poder, pero dentro de este grupo está el Anillo Único, que es finalmente el anillo que fue contaminado con poderes malignos. Este elemento tenía el poderío frente a todos los pueblos de la Tierra Media, pero esto no era todo, también el anillo era peligroso gracias a la cualidad de tener voluntad propia.

En el anillo vemos reflejado todos los males del mundo, podría compararse con una caja de Pandora al cumplir la función de ser un elemento que parece inofensivo pero si es utilizado las consecuencias serían las peores. Por esta razón en la historia encontramos personajes representativos que llegan a tener significados y roles sociales con lo que nos podemos identificar.

Como dije anteriormente Gandalf es el maestro, el que se encarga de guiar a su alumno y le enseña todo lo que necesita saber para derrotar al mal, esa figura de héroe que se forma gracias al maestro es Frodo, quien es la benevolencia personificada en el camino hacia la destrucción del mal, es el personaje necesario que tiene el poder de acabar con lo infame y derrotar sin ambiciones el destino que le fue impuesto.

El relato de viaje de Frodo y sus amigos se basa en mitología nórdica o una traducción muy bien estudiada por Tolkien, quien creó un nuevo mundo sin perder de vista los orígenes que encontró en la literatura medieval. El secreto del éxito, si se tienen en cuenta las ventas y variadas ediciones que ha tenido un eco literario extraordinario, tiene algo en común con el caso anterior de Sherlock Holmes, ya que los dos escritores británicos dieron vida a historias que traspasan los tiempos.

La fidelidad que los lectores tienen con la historia es un elemento diferenciador que hace a los textos de Tolkien relevantes frente a otros, gracias a que el escritor no sólo escribió su obra sino que la inmortalizó dándole el origen del lenguaje. Creando su propia mitología fue como particularizó sus historias y retó a la realidad a creer sus relatos que ahora tenían un origen, y con una procedencia, las cosas empiezan a dejar un poco su parte de ficción para apoderarse (ficticiamente) de la realidad.

A partir de sus estudios filológicos, Tolkien creó y desarrolló las lenguas élficas. Entre las más estructuradas se encuentran: el *Quenya* y el *Sindarin*. Estas lenguas ficticias son parte del origen que sostiene a la mitología que inventó Tolkien a partir de una ideología más antigua. Esta demostración del poder del hombre sobre el lenguaje fue el que impulsó al escritor a desarrollar estas lenguas durante toda su obra. Ya que el lenguaje es uno de los pilares de la civilización del hombre es perfecto para crear también una comunidad de lectores que se asemejaran a una comunidad perteneciente a una nueva civilización.

Aún hoy en día es muy frecuente ver que las asociaciones de lectores de Tolkien hablen un élfico fluido, ya que es una lengua muy estructurada y representa un lugar en la historia, es decir, si la persona habla élfico se apropia de una manera más profunda de la obra de Tolkien y puede llegar a ocupar un lugar junto con los personajes de la historia. Pero esta compenetración no fue solo trabajo de los libros, ya que la historia se hizo más cercana a sus seguidores gracias a las películas, la visualización del mundo de los libros fue el camino de los lectores para adentrarse y apropiarse de la historia.

2.2.1 Las Sociedades Tolkien y la influencia de la gran pantalla

El ingenio de recrear la literatura medieval y traerla de nuevo haciéndola un fenómeno de masas fue lo que logró el escritor inglés que nunca se imaginó la repercusión que tendría su historia en los miles de lectores que lo leyeron y los futuros lectores que se dejaron contagiar por la fiebre de la Tierra Media. Por ejemplo, los fans del escritor se proclaman como “sociedades” de la expansión del universo literario:

“Las Sociedades Tolkien están formadas por aficionados a la literatura de JRR Tolkien agrupando a sus socios en delegaciones locales que además de reunirse periódicamente organizan actividades lúdicas y culturales para difundir la obra y el legado de Tolkien.” (Sociedades Tolkien, 2015).

En el caso de Colombia, se encuentra la Asociación Tolkien Colombiana:

“En 1999, con ayuda de miembros de la Sociedad Tolkien Española fue fundada la Asociación Tolkien Colombia cuyo nombre en Quenya es Tolcin Otoronassë Esteldórë (TOE), es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el estudio y la difusión de la obra del escritor británico John Ronald Reuel Tolkien, así como servir de punto de encuentro entre los aficionados y estudiosos de dicho autor. En el momento del ingreso, cada socio activo deberá integrarse a sólo uno de los siete Reinos (estructura de estudio académico de la TOE): Gondor y Los Pueblos Libres, Lorien, La Comarca, Fangorn, Valinor, Mordor y Khazad-Dûm. Entre los fines de la TOE se destacan los siguientes: difundir la obra de John Ronald Reuel Tolkien, publicar en diversos medios obras relativas a la naturaleza de la TOE, incluyendo publicaciones propias o ajena, cultivar y promover los valores que se desprenden de la obra de J.R.R. Tolkien, servir como ámbito de encuentro entre los seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien y promover manifestaciones culturales afines entre los miembros de la TOE.” (Sociedades Tolkien, 2015).

Como bien está claro, los miembros de esta comunidad son personas fieles a la obra del escritor y también tienen la particular característica de creer que los reinos de los cuales se hablan en los libros son reales. La división de lo ficticio y lo real queda de nuevo abolida y es reemplazada por la fuerte creencia en la historia y en sus personajes que salen de la historia para vivir junto a nosotros o viceversa, los lectores cultivan la capacidad, a partir del nivel de creencia a los libros, de adentrarse en las historias y ser los protagonistas de estas.

Este fenómeno es diferente al de Holmes ya que la popularidad de la historia llegó luego de que las obras de Tolkien llegaran a la gran pantalla con las adaptaciones cinematográficas de los libros del escritor inglés. La prestigiosa productora de cine Warner Bros. es la responsable de llevar a la gran pantalla las historias fantásticas del escritor, quien antes de morir dejó dicho que cierta productora no podría obtener los derechos de sus obras. De este modo, la visión que tenía el autor sobre su obra era una de crecimiento y proyección a largo plazo ya que para nadie es un secreto que el cine también seduce nuevos lectores, y eso fue precisamente lo que generó este gran movimiento que ahora se conoce como sociedades.

Lo lectores nuevos llegaron gracias a las películas principalmente de *El Señor de los Anillos* y sus secuelas. Este fenómeno se dio a la inversa que el de Sherlock ya que el mundo que fue creado por la productora de cine fue muy necesario para darle a los fans un sentido de realidad y pertenencia necesario que vino acompañado de la identificación por parte del público.

Para este punto también nos encontramos con dos tipos de fans: lo que son fieles a los libros y no aceptan las películas, y los que con agrado ven cómo el mundo que han leído es adaptado y convertido en un filme. Lo que siempre va a llamar la atención de los lectores es el grado de fidelidad que tiene la película a comparación al libro, ya que muchas veces algunos puntos importantes que en el libro son olvidados o aparecen nuevas tramas y personajes en el filme. Sea de una o de otra forma, el cine ha fomentado una nueva oleada de lectura de la obra de Tolkien, quien a través de los años sigue acogiendo a nuevos habitantes en la Tierra Media, enseñándoles una alternativa en una vida paralela fundamentada en la lectura.

Para entender un poco el nivel de fanatismo de los seguidores de Tolkien es necesario hablar de tres ejemplos: el primero es un canal en YouTube llamado “paint”, de un joven norteamericano quien se dedica a grabar videos con canciones relacionados con libros, entre sus favoritos se encuentra *El Señor de los Anillos*. En este video el muchacho cuenta rápidamente la historia de los libros junto con imágenes hechas por él mismo. El segundo ejemplo es un señor que se toma las calles de Nueva York caracterizando un personaje de Tolkien e interpretando una escena de las películas, todo esto también es subido al canal de YouTube “Improv Everywhere”. Y por último está la creación del *Edel-Silmarillion*, una copia ilustrada a mano de *El Silmarillion*, hecha por un estudiante de artes alemán quien se dedicó por dos años a un proyecto que revivió de manera muy medieval el libro del escritor inglés. El libro fue completamente hecho a mano, desde su pasta de cuero hasta las hermosas imágenes medievales acompañadas de detalles que le dan al libro la magia de los libros antiguos.

¿Qué tiene en común estos ejemplos? Dos cosas: Tolkien y la *viralidad* (capacidad de reproducción de la información). No existe un seguidor de *El Señor de los Anillos* que no sepa de la existencia de estos videos y este libro, ya que el respeto por el trabajo y empeño por los proyectos realizados por fanáticos tienen gran relevancia en el entorno popular. Estos canales de YouTube se vuelven sitios de culto que los verdaderos miembros de las sociedades Tolkien deben visitar y seguir, es una de las nuevas narrativas invisibles que demuestra que mediante videos también se crean narrativas.

Las puertas que un libro le abre a un lector son directamente proporcionales a la capacidad de imaginar y de aceptación en el mundo determinado. Así pues, hay personas que ven en el mundo

que creó Tolkien, un espacio totalmente estructurado con unas bases y un origen firme que les brinda una credibilidad extra a otros mundos de otros libros. La clave fue el retomar las raíces nórdicas estudiadas por el escritor y hacer de ellas algo novedoso, sin perder el toque mítico y atemporal, y hacer de este nuevo mundo uno que pertenece a cada lector, una búsqueda, un recorrido por la Tierra Media tan real para los personajes en la historia como para los lectores que están en otro nivel de ficción en la misma obra.

2.3 La chispa de una nueva rebelión: *Los Juegos del Hambre*

En el año 2008 la exitosa trilogía distópica llegó con su primera entrega: *Los Juegos del Hambre*, rompiendo los esquemas de lectura juvenil que se venían teniendo, y proponiendo nuevos desafíos a los lectores jóvenes. Dándose un lugar en la nueva época de la literatura juvenil que no para de cosechar *best sellers*, esta historia cumple con una serie de rasgos específicos que la catapultaron al éxito inmediato. Ya sea un fenómeno estrictamente mediático impulsado por la editorial o por ser una lectura que despierta en los lectores sentimientos que otros libros no logran (principalmente un sentido de rebelión e inconformidad, en este caso), esta trilogía escrita por la norteamericana Suzanne Collins, llegó como una historia refrescante que fue seguida por todo un ciclo de escritores que se dedicaron a escribir distopías.

El primer elemento importante es el género en la que se clasifican los libros, ya que el género distópico no era conocido como lo es hoy en día. Siendo *Los Juegos del Hambre* la consecuencia de una cadena distópica en la que encontramos a George Orwell con *1984* y en un contexto más reciente con Stephen King con varios de sus relatos cumpliendo las funciones de distopía; podemos ver que la tradición frente a los libros es una base estructurada en la cual podemos fijarnos de igual forma en el impacto de estas novelas socialmente.

Entendemos como distopía un panorama apocalíptico que se refleja fielmente en la trilogía, en ella encontramos la historia de Estados Unidos en el futuro. Este país se dividió en 13 Distritos en un comienzo, pero el Distrito 13 se rebeló contra el Capitolio (donde se encuentra centralizado el poder), y este lo bombardeó para que les quedara como lección a los demás Distritos que el orden y el respeto por el poder son fundamentales y no pueden alterarse. Para conmemorar cada año este sacrificio del Distrito desaparecido están *Los Juegos del Hambre* un *reality* televisado que consiste en que cada Distrito tiene que enviar dos tributos (así se les llama

a los mártires que asisten a Los Juegos), hombre y mujer para que luchen a muerte entre todos y finalmente solo uno es el ganador.

¿Pero vale la pena tener la gloria y ser el gran ganador de Los Juegos si se tiene que pasar por encima de los principios humanos? Esta es una de las preguntas que posiblemente se hizo Katniss Everdeen, la tributo del Distrito 12 que fue voluntaria en lugar de que su hermana fuera al fatídico encuentro. Katniss se convierte en el eslabón que desencadena la revolución contra el Capitolio, quien representa todas las injusticias de una sociedad materialista que fue llevada al extremo de esclavizar a su comunidad y olvidarse de lo más importante que tienen los hombres: la humanidad.

Al ser una historia con una carga violenta, política, actual y muy real, *Los Juegos del Hambre* se presenta como una trilogía para lectores mayores a 14 años, seres que socialmente ya son conscientes de la vida actual y ven al libro como un cruel reflejo de la sociedad en la que ya estamos viviendo.

Al leer los libros es imposible no pensar en las similitudes entre el Capitolio y las personas que gobiernan nuestro mundo, y es por esto que también los lectores se empiezan a comparar e identificar con Katniss y todas las personas detrás de la revolución que liberó a los Distritos.

¿Será posible cambiar la sociedad en la que estamos viviendo a partir de un libro? La trilogía de *Los Juegos del Hambre* es la chispa de una revolución real en la sociedad. Así como Katniss, la protagonista, es el Sinsajo, símbolo de revolución en la historia, estos libros son también el símbolo del cambio que los jóvenes pueden generar.

Tal inconformidad genera resistencia, la cual es la llama que lleva a Katniss a luchar por la represión de los Distritos, la desigualdad, el hambre, los asesinatos se ven claramente reflejados en las también exitosas películas que han sido adaptadas a partir de los libros. El impacto que tuvieron libros y películas trascendió de la ficción a la realidad, esto se demuestra con el símbolo que hace Katniss al rendirle un homenaje a una tributo muerta durante los juegos, es un saludo donde se levantan los tres dedos centrales de la mano, se llevan a la boca y luego se alza la mano aún con el símbolo en señal de resistencia.

Este pequeño acto que comenzó en las páginas de un libro, luego pasó a la pantalla grande, finalmente tuvo un lugar en la sociedad, como se vio reflejado en un acto de oposición frente a la dictadura tailandesa en mayo del 2014, cuando los protestantes adoptaron como señal de resistencia el saludo de Los Juegos del Hambre. Ese mismo año en Tailandia, arrestaban a las personas que se atrevieran a hacer el signo de los tres dedos y cancelaron la función de la tercera entrega de la saga ya que creían que era un manual para derrocar la dictadura.

Vemos que los seguidores de esta saga se enfrentan a una sociedad que en la ficción se muestra tal cual es. La frase conocida: “la realidad supera la ficción”, también se pudo ver una vez más en los enfrentamientos que desde el año 2014 han mantenido los policías de Estados Unidos contra las personas que reclaman los derechos igualitarios de las personas de color. En varias de las protestas civiles, se han

visto grafitis que dicen: “The odds are never in our favor” que en la traducción al español sería “Las probabilidades nunca estarán a nuestro favor”, frase que contradice el lema que tiene el Capitolio frente a Los Juegos del Hambre: “May the

odds be ever in your favor!” (Collins, 2014, p.22), (en español “ Que las probabilidades estén a tu favor”). Lo que es una frase salida de un libro es ahora también una insignia de resistencia y conciencia que tiene la sociedad contra el gobierno.

Los elementos que más llaman la atención en la historia son el hecho de que la protagonista sea mujer y la nueva mirada a una heroína actual en la cual los jóvenes se pueden reflejar e inspirar. Katniss Everdeen es una voz de conciencia que tomó fuerza aun siendo muy joven. Es un ejemplo de lo que una persona activa en su sociedad y preocupada por su futuro, puede hacer cambios favorables y drásticos.

Por otro lado, el personaje que más tenga fuerza en la historia es el Sinsajo, que representa toda la esperanza de un pueblo que siempre puede esperar lo mejor y no se acobarda frente a la lucha por su libertad. Cuando el Presidente Snow (director de los 12 Distritos) hace referencias de acabar con la vida de Katniss lo que quiere dar a entender es que no existe tal esperanza, así como hizo destruyendo el Distrito 13. Y por este motivo es que esta ave cargada de significados es lo que identifica a todos los tributos en el mundo.

El sentirse identificado con la trilogía ubica a la persona en un ambiente de revolución y de oportunidades de ganar, es saber que el bien puede derrotar al mal si hay una lucha porque, como se ve durante toda la historia, la violencia es permanente y llegan a existir varios sacrificios. Pero precisamente estas cualidades que vemos en Katniss son los valores que los lectores están adquiriendo: tomar conciencia de quien nos gobierna, generar acciones en pro del futuro, siempre ser escuchados, elementos que se evidencian en *Los Juegos del Hambre*.

En ningún momento los libros llegan a ser pedagógicos, el ambiente puramente ficticio crea la paradoja de realidad que se acerca mucho a una ficción catastrófica. Al leer la historia no se aprenden elementos para ser un opositor o revolucionario, se consigue analizar el entorno de cada persona como lector para finalmente, depende de la profundidad que tenga la historia en nuestras vidas, tomar conciencia de un posible futuro distópico.

2.3.1 Los frutos del YA: Tributos

Para entender mejor lo que representa la trilogía para sus seguidores tuve la oportunidad de hablar con la líder de “Los Juegos del Hambre Colombia”, Cindy Roa, quien dio su opinión acerca de algunos temas relevantes frente al ser una líder y una seguidora de la trilogía en Colombia.

“¿Qué hace de *Los Juegos del Hambre* una historia única?

R: Es una saga que, en medio de una generación que venía en cierto modo "encasillada" en el romance paranormal y en la fantasía, se permitió plantear un escenario oscuro y fatalista, que cuestionara la idea de "final feliz" y propusiera una reflexión sobre la sociedad en que vivimos, partiendo de un medio común como lo son la televisión y los espectáculos de masas. Así mismo,

a diferencia de muchas sagas, con *Los Juegos del Hambre* se reivindicó la figura de la protagonista femenina fuerte y valiente como lo es Katniss Everdeen.

¿Cómo ha influido *Los Juegos del Hambre* en la sociedad?

R: Pese a que el manejo de prensa en torno a la película se ha convertido en un juego mediático, cosa muy irónica si se vuelve al planteamiento original de los libros, es cierto que nos hallamos ante un referente literario, cultural e incluso social. En la actualidad se han adoptado algunos de los símbolos y gestos del libro y la película como parte de *performances* y campañas de activismo político en países como Tailandia, en donde el saludo de los tres dedos, característico de los tributos, se prohibió y quienes lo usaban en alguna protesta eran arrestados. Así mismo, algunos fanáticos en alianza con distintas ONGs internacionales como Feeding America han estado adelantando campañas en pro de recolectar alimentos para los más necesitados.

¿Por qué *Los Juegos del Hambre* ha causado tanto impacto?

R: En primer lugar, no se puede negar el impacto y la difusión que supuso para los libros el que estos fueran llevados al cine, y más aún, que la productora le apostara a un elenco con varios ganadores del premio Óscar y una participación activa de la autora Suzanne Collins en la producción y adaptación de los guiones. Conforme crecía el éxito de las películas, crecía el éxito de los libros y, ciertamente, esto no hubiera sido posible sin la narrativa tremendamente visual de Collins en los libros, de manera que al ser llevados a la pantalla se fuera testigo de la denuncia política y cultural subyacente en la historia.

Claro está, el impacto de la saga ha tenido opiniones tanto positivas como negativas: algunos adultos consideran que es una saga en exceso violenta, pero precisamente, uno de los objetivos de la autora es el de cuestionar la sensibilidad o insensibilidad de los espectadores actuales; está apelando directamente a nuestra relación con los productos culturales y televisivos con que interactuamos a diario, y considero que es una pregunta válida y pertinente de hacer, no solo a esta, sino a las generaciones siguientes.” (Roa, 2015).

Al poder tener la oportunidad de conocer a la líder de este grupo en Colombia, puedo decir que la persona con la que hablé es una estudiosa de las letras con un gusto particular por el género *YA (Young Adult) Literature*, literatura para jóvenes adultos que se ha dado a conocer con amplitud en Estados Unidos. Habiéndose graduado de Estudios Literarios, su criterio frente a los libros es

más fuerte y con más argumentos que el de un fan cualquiera. Esta joven de 22 años se ha dedicado no solo a la promoción de los libros sino también al análisis de ellos.

A los tributos, como se hacen llamar los fans de *Los Juegos del Hambre*, se les sitúa en una realidad semejante a la de la trilogía desafiándolos a ser algo más que lectores, a ser activistas, a ser responsables del futuro y líderes de su propio destino. Pero esto no está implícito, no como lo dice el gobierno de Tailandia cuando se refiere a las películas (que son adaptaciones cinematográficas de los libros) como un manual para la rebelión; la creación de Collins es un esbozo de un futuro latente que nos lleva a reflexionar sobre los estilos de vida que ahora están gobernando el mundo.

Y el alcance de este movimiento de reflexión y cambio también se encuentra mediado por la productora de cine, quien se aprovecha de los seguidores de “la chica en llamas”, como se le conoce a Katniss por ser la chispa de la rebelión, para vender lo que finalmente termina siendo un producto manejado por grandes empresas que podrían asemejarse al Capitolio. Lo cierto es que las películas han cumplido la función de crear conciencia, ya que la fidelidad que se ha mantenido a los libros es impecable, el problema va cuando la mercancía de lo que gira alrededor toma más importancia que la propia historia.

El potencial que tiene *Los Juegos del Hambre* para asociarse con marcas comerciales ha variado desde productos de maquillaje, joyería, artículos para vestir, entre otros. Pero tal vez el artículo que más se ha vendido de la trilogía es el pin de sinsajo. El sinsajo es un pájaro que reproduce sonidos y voces humanas y, según la trilogía, fue usado en tiempos de guerra para enviar comunicados, gracias a esta ave el símbolo que Katniss representaba era de esperanza. Durante el primer libro, para efectos de la historia, a la chica en llamas le fue obsequiado un pin de un sinsajo.

Pero la productora de cine, no contenta con la excelente acogida del público lector y no lector de las adaptaciones cinematográficas, se asoció con Dubai Parks & Resorts para construir el primer parque temático de Los Juegos del Hambre. Sobre el parque se sabe poco, como por ejemplo su fecha de apertura en 2016, pero sobre las atracciones y sitios específicos del lugar no se tiene información, ya que la confirmación fue hace pocas semanas y teniendo en cuenta la connotación

política y el ambiente caótico del libro es difícil pensar en esto como una forma de diversión, pero esto no es problema para los seguidores de la trilogía, quienes están esperando ver y visitar el mundo distópico que creó Collins.

2.4 Narrativas con diferentes orígenes

A continuación veremos tres casos que ocupan un puesto importante en la sociedad de lectores juveniles y no juveniles de los últimos años, desde seres del espacio hasta muertos que caminan, este será un breve recorrido por la historia tres fenómenos que se han ganado un lugar en la sociedad fuera de la ficción.

2.4.1 La saga espacial de todos los tiempos

La franquicia de George Lucas, con casi 40 años, es una de las más reconocidas a nivel mundial. Esta saga espacial se ha convertido en un ícono de la cultura *pop* y ha sido la generadora de narrativas masivas por parte de sus seguidores. Es cierto que los fenómenos anteriores están basados en libros y luego vienen sus adaptaciones, pero el caso de *Star Wars* no puede pasar desapercibido ya que ha sido el precursor de libros, cómics, juegos de rol y de video.

La gran aceptación de la historia y de los personajes siempre ha acompañado a la franquicia cinematográfica que hace poco fue vendida a una gran productora y a finales del 2015 estrenará su última entrega. Desde los comienzos de los primeros episodios, como se le llama a cada una de las películas, la comunidad de fans ha visto una oportunidad de caracterizar a sus personajes favoritos, gracias a que esta actividad es ahora más seria y respetable y se le dejó de llamar a los trajes que utilizan los fans disfraces para llamarlos *cosplays*. La palabra *cosplay* viene de la abreviación de *costume* (disfraz) y *play*(interpretar), lo que le da un nivel de ficción a los fans cuando no solo se visten como un personaje sino que lo recrean y son el propio personaje.

Y no son pocas las oportunidades que los fans tienen para dejar de ser ellos y ser un personaje de su saga favorita. Desde hace una década se lleva a cabo la *Star Wars Celebration*, donde año tras año la compañía que tiene los derechos de la franquicia reúne a sus fans en un ambiente lleno de elementos narrativos que hacen salir de la realidad a estos seguidores que esperan encontrar exhibiciones, paneles con los escritores detrás de las películas o los actores, mercancía exclusiva,

sin embargo, lo que siempre encuentran en esta reunión, es una comunidad de fans que basan su amistad en torno a un mundo ficticio.

Pero este fenómeno no solo se quedó en la pantalla grande, también salpicó las páginas de libros y novelas gráficas que ahora cuentan historias alternativas, finales distintos y abren puertas nuevas para los fans que siempre están en busca de algo más. Además de la extensa producción de libros oficiales y escritos por fans, también encontramos que Star Wars es un referente para todo niño ya que se pueden encontrar múltiples juegos de video para distintas consolas y uno de los entretenimientos clásicos que siempre ha ido de la mano con los seres del espacio, como lo es Lego, ha lanzado numerosas ediciones dedicadas a la franquicia. Al ser una parte importante de la cultura *pop* se puede encontrar mercancía de todo tipo pero la demanda de los seguidores es exigente y constante, por este motivo es que también se conocen casos de fans que graban las películas de una forma casera y al ser subidos a la red se convierten en un éxito.

La oferta y demanda de este medio ha cambiado gracias a que los fans no necesitan sino de ellos mismos para satisfacer sus necesidades, como los miles de videos hechos por los seguidores de Lucas, los libros que también se pueden descargar en Internet y las convenciones lideradas por gente del común, son una muestra del alcance que ha tenido la franquicia del espacio.

2.4.2 La novela gráfica que se tomó al mundo

The Walking Dead es una novela gráfica que se publicó por primera vez en Estados Unidos en el año 2003. Escrita por el guionista de cómics Robert Kirkman e ilustrada por Tony Moore y Charlie Adlard, cuenta la historia de un grupo de personas tratando de sobrevivir a un apocalipsis zombi. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2010 cuando el *boom* de los muertos vivientes se tomó la pantalla chica al momento en el que la cadena AMC decidió producir la adaptación a televisión.

Debido a que cuenta con unos efectos impecables, desde el primer momento se ha ganado el reconocimiento de los televidentes y, por supuesto, de los lectores de la novela gráfica. De nuevo se necesitó de un referente visual para que los nuevos personajes sin vida triunfaran y se convirtieran en protagonistas.

Desde el año de su estreno hasta ahora, se han transmitido cinco temporadas, en las cuales los zombis invaden la tierra y matan a los pocos sobrevivientes. Aunque los villanos son los muertos vivientes, el público ha sentido una afinidad sin precedentes por estos seres de pesadilla, tanto así que en todo el mundo se realizan marchas zombi reuniendo a todos los fanáticos de estos personajes sin vida.

Aunque el zombi es un ser existente en muchas culturas, pensando en él como alguien real, para el escritor de cómics es una oportunidad de explorar la ficción y traer al famoso personaje a un contexto más real, ya que en la serie se muestra de una forma cruda las aventuras y desventuras que deben pasar un grupo de personas para poder sobrevivir.

Pero este ser llamado “zombi” se ha convertido en un punto controversial en la sociedad ya que puede ser también una alegoría de lo que el humano *es* ahora, esto, basado también en los libros y testimonios del escritor norteamericano Max Brooks, quien es reconocido por sus libros *Guerra mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi* y *Zombi – Guía de supervivencia*, libros con la misma temática apocalíptica donde el personaje principal es un ser sin vida que va caminando por la calles. Lo que Brooks ha afirmado en más de una oportunidad en sus conferencias, es que el ser humano se está convirtiendo en un muerto en vida, consumido por sus mismas creaciones electrónicas parece no darse cuenta que es esclavo de lo que un día le facilitó la vida.

Es así como la figura del zombi se convierte también en el símbolo de la decadencia humana en la sociedad, oportunidad perfecta para los seguidores de esta criatura que a partir de la serie decidieron reunirse y hacer una marcha zombi. A nivel mundial es bastante reconocido el evento donde los fans una vez más dejan de ser ellos y pasan a caracterizar un personaje, en este caso los muertos que caminan invaden las calles de las principales ciudades del mundo (en Bogotá se realiza desde el año 2013).

Pero los eventos no terminan allí, cada año durante el mes de septiembre y octubre en el parque temático Universal Orlando Resort, se lleva a cabo desde hace 25 años una celebración con el motivo de Halloween. En *Halloween Horror Nights* uno de los protagonistas principales es el zombi y gracias a la popularidad de la serie de televisión *The Walking Dead* la historia de estos

sobrevivientes cobra vida todas las noches de este espectáculo que es famoso a nivel mundial por ser uno de los mejores espacios de entretenimiento para esta época del año.

Esta es una de las muestras de hasta dónde han llegado los zombis gracias al espacio abierto en la literatura poco convencional que se está abriendo espacio y ha tomado reconocimiento desde la novela gráfica para convertirse en un fenómeno mundial.

2.4.3 El futuro cercano que podemos cambiar

Para terminar deseo señalar un movimiento más reciente y que aún está en crecimiento. En esta oportunidad el generador de este nuevo fenómeno es un libro que se encuentra dentro del género *YA* pero con la diferencia de que su tema se centra en la ciencia ficción. Con el libro *The 100* de la escritora Kass Morgan recientemente se ha producido un proyecto de caridad donde los jóvenes se preocupan por el futuro del planeta y toman acciones para mejorar su entorno.

Pero el verdadero promotor del proyecto no fue el libro en sí, sino la adaptación que hizo el canal CW de la obra de Morgan. El resultado fue una serie de ciencia ficción que guarda el argumento principal del libro pero que lo lleva a un nivel mucho más personal en cuanto al papel que cada persona tiene en la sociedad.

El libro no tuvo la acogida que tuvo la serie y por esto es relevante concentrarse en la serie que dio origen al proyecto. Durante las dos primeras temporadas se relata la historia de una nave que ha permanecido en el espacio durante tres generaciones, luego de que la tierra sufriera una guerra nuclear. La nave que ahora es su hogar está muriendo y los gobernantes deciden enviar a 100 jóvenes criminales a la tierra para comprobar si la tierra es de nuevo habitable.

Al llegar se presentan conflictos al tratar de formar una sociedad auto-sostenible por jóvenes de distintas procedencias, el caos que se vive en la tierra no es ajeno a la situación tensa en la que se encuentran los integrantes de la nave espacial ya que enfrentan el dilema de haber perdido la comunicación con los 100 jóvenes y la lucha por la conservación de la raza humana.

Hay que decir que los temas que son tratados en la serie son llevados a un punto de crudeza donde los televidentes empiezan a ver esa sociedad caótica como la sociedad propia. Temas

como los asesinatos masivos sin una justa causa, la falta de regulación del poder y la traición al mismo son algunos de los temas que más resaltan en la historia.

Una de las líneas que se repite en la serie fue la que inspiró este movimiento llamado *The 100 Charity Project*, la cual dice “*Life should be about more than just surviving*” (The 100, 2014), lo que en español traduce “La vida debe ser algo más que sobrevivir”.

El proyecto comenzó este año y es liderado por los actores de la serie, quienes dan un mensaje no solo a través del personaje que interpretan sino a también aprovechando su rol de figura pública que sin duda influencia a los seguidores de la serie. En un primer video que se encuentra en su canal de YouTube, que lleva el mismo nombre del proyecto, junto con múltiples redes sociales los actores se encargan de transmitir el mensaje para generar cambios.

El objetivo de este movimiento es tomar conciencia sobre el mundo en el que nos encontramos y darse cuenta de que uno mismo puede ser el héroe que cambie la historia en un mundo que necesita acciones, necesita ser mejor. Lo que plantea el proyecto es que la diferencia la puede hacer cada persona, que los aportes positivos a la sociedad, por más mínimos que sean, están transformando al mundo, y que unidos los cambios son más factibles. El hecho de poder ser una fuerza positiva que apoye a diferentes causas de caridad por medio de donaciones o actividades de recolección de dinero es la manera como estos actores jóvenes están ayudando a cambiar el mundo.

Una de las formas de recolección de dinero que han planteado es la venta de una camiseta con valor de 20 dólares, que se donarán a fundaciones que tratan enfermedades mentales en jóvenes; en ella hay una imagen representativa de la serie y una frase que, una vez más, es un llamado a la reflexión: “Our Future, Our Responsibility” (en español: “Nuestro futuro, nuestra responsabilidad”), que al mismo tiempo le da a los fans de la serie una oportunidad de ser los héroes que están viendo en pantalla.

Lo que tal vez tenga más valor de este movimiento es que es liderado por jóvenes y para jóvenes que se dan cuenta por medio de un futuro distópico de que los cambios son importantes y necesarios si queremos vivir en un mundo mejor. Lo que diferencia este proyecto de otros es que la mayoría de los donadores son los increíbles y apasionados fans de la serie que se convirtieron

en algo más que una comunidad juvenil con un interés en común y están tomando acciones comprometidas frente al futuro que en definitiva es nuestra responsabilidad. Una vez más la literatura es el inicio para crear con la serie, el medio por el que se crea un sentido de pertenencia y preocupación por un mundo que sabemos debemos cambiar y vemos cómo el increíble poder que tienen los personajes ficticios para convertir a lectores y televidentes en verdaderos héroes ahora es real.

2.4.4 ¿Una nueva forma de literatura?

Teniendo en cuenta las anteriores obras, se puede pensar en una nueva forma de lectura ya que ahora el leer está acompañado de diferentes experiencias complementarias que van desde una serie, un juego de rol o la adaptación de la obra por los mismos lectores. La lectura pasiva que anteriormente se hacía queda totalmente olvidada ya que el lector no solo es activo sino que también se vuelve un agente creador.

El comienzo de un nuevo tipo de literatura en constante cambio que está convirtiendo al lector en el responsable de lo que surge a partir de la obra es lo que se conoce como el contenido *transmedia* y es precisamente el proceso que tuvo la obra de Rowling para convertirse hasta lo que es actualmente, un fenómeno literario de masas, y el proceso que veremos más a profundidad en el siguiente capítulo.

Capítulo 3: La transformación mágica de una generación: *Harry Potter*

Para comenzar plantearé una pregunta con la cual espero resolver el misterio del éxito del niño mago: ¿Qué hace única a la saga de Harry Potter?, con ella pretendo tocar aspectos importantes que explican el alcance que han obtenido estos libros. Para eso hay que remontarse al 30 de junio de 1997 en el Reino Unido donde fue publicada la primera entrega de esta historia que cambiaría el rumbo de una generación.

Harry Potter and the Philosopher's Stone (*Harry Potter y la piedra filosofal*) llegó a las librerías inglesas con un perfil bajo y el estigma de ser un libro para niños lo que por algún motivo, para algunos quiere decir que son libros que no son dignos de la lectura de un adulto. Paradójicamente cuando salió a la venta la segunda parte de la historia *Harry Potter and the Chamber of Secrets* (*Harry Potter y la cámara secreta*) en Estados Unidos se mantuvo durante un mes como uno de los libros en tapa dura para adultos más leídos.

Al momento de la publicación del tercer libro, se empezó a trabajar de una forma mucho más mediática y *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban* (*Harry Potter y el prisionero de Azkaban*), en su edición en tapa dura, compartía los primeros lugares de los libros más vendidos junto con la edición de en rústica de la primera entrega de la saga. Pero no fue hasta *Harry Potter and the Goblet of Fire* (*Harry Potter y el cáliz de fuego*) que la escritora inglesa J.K. Rowling empezó a romper récords en tan solo un fin de semana de publicación.

Como si Rowling tuviera una apuesta contra ella misma, la quinta entrega del joven mago *Harry Potter and the Order of the Phoenix* (*Harry Potter y la Orden del Fénix*) rompió su record anterior y hasta se ganó el título como el libro que se ha vendido con mayor rapidez, seguido por *Harry Potter and the Half-Blood Prince* (*Harry Potter y el misterio del príncipe*), que siguió batiendo récords. Finalmente fue publicado *Harry Potter and the Deathly Hallows* (*Harry Potter y las reliquias de la muerte*), el libro que en 24 horas vendió en el Reino Unido y Estados Unidos 8,3 millones de ejemplares, una vez más rompiendo los récords ya impuestos por los otros libros de la saga.

Uno de los últimos estudios realizados por una página de Internet dedicada a las cifras de ventas de libros a nivel mundial señaló que las ventas de los libros de Rowling sobrepasaban los 400

millones de copias. Estudios recientes de la editorial *Scholastic* demuestran que aún hoy, Harry Potter se encuentra dentro de las ventas principales a niños de entre los 6 a 17 años, sin embargo, la edad más común para leer la saga actualmente es alrededor de los 15 a 17 años.

Es importante empezar con las cifras de venta de la saga ya que hace algunos años era totalmente impensable que un libro infantil y/o juvenil, vendiera tantos ejemplares en el mundo, sin contar con que estas son las cifras de las editoriales en los países angloparlantes, a esto se le debe sumar las cifras de las traducciones que también es un parte revelador, puesto que Harry Potter es el libro más traducido del mundo después de la Biblia.

Ahora bien, Rowling se enfrentaba a un público que no aceptaba del todo el éxito de un libro para niños y a una generación de su público objetivo que estaba totalmente alejada de la literatura. En la era de la lectura impuesta y los libros que se encuentran en un plan lector de un colegio, Harry Potter llega como un rayo en medio del cielo trayendo una historia refrescante, cautivadora y mágica. Desde el primer libro, el niño mago generó un movimiento de niños lectores, algo increíble para padres y profesores, puesto que estos por primera vez en años estaban leyendo por gusto.

¿Y cuál es la razón por la que este mundo situado en un nivel de ficción de nuestra realidad que lo hace posible junto con lo que conocemos como vida cotidiana, sea tan atractivo para los niños? Tal vez tenga que ver el hecho de que los pequeños lectores encontraron un lugar propio en este mundo mágico al familiarizarse tanto con la historia que la adecuaron a su vida. Harry Potter fue la puerta de entrada de una generación en camino hacia la aceptación y el crecimiento no solo en cuánto a edad sino el crecimiento como personas.

La clave de su amplia recepción viene siendo un elemento tan simple como complicado, según se le quiera mirar, y es el tiempo. Desde el primer momento en el que Harry se dio a conocer hasta que su último libro fue publicado pasaron 11 años, más el tiempo que se tomó la franquicia cinematográfica para terminar las películas en total pasaron 14 años en los que el público tuvo el placer de tener cerca de sus personajes.

El tiempo es el factor que hace única a esta saga de siete libros que inmortalizó a la escritora inglesa, haciendo de esta la escritora más importante de libros infantiles y juveniles de la época

contemporánea. Y es que hay que analizar esa etiqueta que tienen los libros de ser solamente libros infantiles ya que al pasar los años en el colegio de magia y hechicería, Harry se va enfrentando a problemas de complejidad que requieren madurez y responsabilidad que no tiene un niño sino un joven en formación.

De esta manera, encontramos la mayor semejanza entre los lectores y el propio protagonista: su tiempo de crecimiento y crianza, las cuales son las características que sin duda determinan la identificación que llevó al rotundo éxito a la saga.

Así es como Harry es uno más de los lectores, el personaje del niño mago se presenta como un igual frente a su público, incluso si él es un mago y los niños sintieran el contraste, lo realmente sorprendente es que Harry no le hace ver a los niños su diferencia como persona no mágica sino que, por el contrario, comparte sus poderes con el lector. De esta forma los niños que leían las aventuras eran tan mágicos como su protagonista.

Pero la historia no solo le brinda poderes a sus lectores, también les enseña un espacio en donde se pueden sentir cómodos tal y como son. Las casas en las que se dividen conforme a las cualidades y aptitudes que pueden tener los estudiantes crean espacios perfectos donde la aceptación se vuelve un tema obvio y no existe ninguna diferencia entre los miembros de cada casa, las cuales en la historia tienen una función fundamental que es reflejado también en la vida real ya que el sentimiento de pertenencia es uno de los más fuertes al formar el carácter de una persona.

Es así como Harry y sus compañeros son niños y van de la mano junto con los lectores, tanto en la ficción como en la realidad, y se ve el crecimiento de los niños conforme van pasando los libros, mientras van tocándose temas álgidos de una manera directa que le enseña al niño, joven y adulto que todos somos iguales y que depende de las decisiones propias nuestro destino final. Igualmente, durante la saga vemos personajes como el héroe y el villano, con la particularidad de que esta responsabilidad no se centra en una persona sino que se basa en una ideología y es seguida por más personajes.

Los lectores ven a Harry crecer al mismo tiempo que el niño mago ve a sus lectores cada vez más sabios y maduros pues la saga mágica no es del todo aleccionadora pero sí le brinda al niño

los valores más importantes en el momento correcto de su crecimiento. Claro está que hay personas que se enfrentan con la lectura y no lo hacen desde niños pero el hecho de que la saga sea de siete libros ya representa un paso del tiempo en el que el lector comprende como espacio temporal de formación.

Pero esta saga llegó en el momento en el que una generación estaba a punto de crecer y le dio la mano creando un espacio donde estas pequeñas personas tuvieran un lugar donde su existencia fuera más llevadera, más feliz y mágica:

“El mundo mágico de Hogwarts, que ha fascinado a millones de lectores, es el símbolo de un mundo donde el sujeto alcanza una intensidad de existencia más fuerte. Mágica, en cierto sentido.” (Regazzoni, 2010, p.32).

Rowling creó un mundo donde sus lectores se sienten más vivos y por este motivo hacen de la existencia fuera de los libros una experiencia mágica. El hecho de aprender a vivir en dos mundos paralelos es un privilegio que los lectores de esta saga tienen ya que la autora diseñó la historia de tal forma que hasta el mínimo detalle tuviera sentido y significado haciendo de elementos como la ropa o los artículos de los libros una extensión del mundo del joven mago en nuestra propia vida no mágica.

3.1 Harry Potter y las narrativas *transmedia*

Hasta ahora sabemos la historia de la obra en papel pero lo que hizo realmente especial a Harry Potter fue el contenido *transmedia* que se generó a partir de sus libros. Para entender mejor cuáles son estas narrativas primero se debe entender de qué se trata este nuevo concepto, para esto ELPublicista, un medio de comunicación enfocado en publicidad, comunicación y marketing, trae un video explicando mejor lo que es la narrativa transmedia (Transmedia Storytelling, 2013)

Para empezar, lo primero que se debe tener en cuenta es que esta narrativa es una co-creación por parte un receptor que se convierte en mediador, no solo de la obra original sino de las apropiaciones basadas en esta. La narrativa *transmedia* es la acción de reproducir a partir de la obra otras formas de contar la historia, pero esta no se limita a un contenido virtual, los ejemplos son videojuegos, series, historias paralelas, películas y fotografías, entre otras.

Estas narrativas surgieron desde los años 80, pero su gran auge se dio gracias al fácil acceso a internet por parte de las masas. Respondiendo a un público joven que está en constante cambio y reclama interacción con las obras, las narrativas *transmedia* fueron el camino para que las editoriales redirigieran la atención de su público y crear una audiencia en constante transformación en tiempo real.

Estamos hablando de una vida paralela de la obra donde cada receptor es libre de interpretar y reproducir como este quiera. Aunque la libertad no es completa, ya que los únicos límites son los que han sido trazados en la obra, los lectores son los que se encargan de respetar la fidelidad de la historia y crean nuevas líneas del texto basados en un pensamiento: ¿qué pasaría si...? (Transmedia Storytelling, 2013).

Quizá los primeros que se preguntaron esto fueron los productores de las películas de Potter, ya que ellos fueron los encargados de tomar prestada la obra y llevar su interpretación del mundo mágico al mundo real por primera vez. Pero esto fue solo el comienzo para que una oleada de nuevas narrativas *transmedia* acompañaran la obra de Rowling.

Junto con las películas, vinieron los juegos, tanto de video como los tradicionales, la mercancía, más una serie de elementos que formaron parte de este mundo de un modo comercial, siendo manejado por la editorial o la productora de cine, sin embargo, el caso de Harry Potter se torna interesante y único al momento en el que sus seguidores toman las riendas de estas narrativas de la nueva era.

Las nuevas generaciones tienen en común el mundo virtual donde habitan y su necesidad de estar en contacto, y las narrativas *transmedia* ofrecen un contenido “líquido” adaptable y de bastante alcance con el que los usuarios pueden crear nuevas conexiones desde la historia, creando nuevo contenido que se sigue difundiendo.

Para este punto nos encontramos con diferentes niveles de profundidad en los contenidos, ya que podemos encontrar desde la publicación de una foto hasta una película que rompe récords ya que el público es diferente y busca variedad. Pero sea cual sea el nivel de profundidad o el medio donde se transmita, lo que hacen estas narrativas es formar un conjunto de elementos paralelos

que enriquecen la historia original. Todo hace parte de una sola historia, de la cual se han hecho adaptaciones y reinterpretaciones, dependiendo del público y de lo que este necesite.

Los fans de Harry Potter se fijaron en una forma diferente de contar historias, y el primer paso para esto fue traspasar la única autoría de la obra y convertirse en co-creadores junto con J. K. Rowling. Los *fanfics* son la respuesta a la necesidad de una continuación de la historia por parte del propio público de una manera algo más informal y tocando aspectos familiares para los lectores, la *viralidad* de las historias que surgieron a raíz de Harry Potter han tenido una popularidad impresionante.

Lo que crean los fans al contar su visión de la historia es una experiencia de entretenimiento que está ligada a la obra original y a todas las narrativas que han sido creadas a partir de esta, y al ser Harry Potter uno de los productos culturales con más narrativas *transmedia* es importante fijarnos en cada una de ellas y tener en cuenta que todas hacen parte de un mundo que fue y es creado *para y por* el público, que ya no es un público tradicional sino uno en constante movimiento que también se apropia de la obra y la transforma junto a sus necesidades. A continuación veremos esas narrativas nuevas que crean el mundo de Harry Potter en su totalidad.

3.2 Harry Potter en el cine

El mundo mágico del joven hechicero incursionó en el cine en el año 2001, luego de la publicación de la cuarta entrega de la saga, cuando Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó en la gran pantalla, los niños de todo el mundo (y sus padres) estaban viendo al niño mago en un mundo paralelo al nuestro. Por consiguiente, las ventas de los libros se dispararon rápidamente y el *fenómeno Potter* adquirió más adeptos.

La productora de cine encargada de realizar las películas tuvo la fortuna de encontrarse con la franquicia más próspera a nivel mundial. Con una cifra aproximada de 21.000 millones de dólares es seguro decir que con las ocho entregas de la saga mágica Warner Bros. tiene en sus manos la franquicia más popular del cine.

Y sin duda se debe al gran trabajo y dedicación a la que se le imprimió a cada aspecto de la película, desde un reparto impecable de niños que al final de las entregas eran adultos como los espectadores fieles que siguieron la historia, hasta los efectos visuales y los lugares de grabación.

Todo estos elementos hicieron de estas películas referentes importantes para los lectores, quienes finalmente tuvieron la oportunidad de ver el mundo mágico compartiendo el espacio con la realidad.

Al igual que los libros, el efecto que tiene el tiempo de las películas (10 años de la primera a la última) en la generación que estaba viendo las entregas es enorme, ya que el reflejo de los actores recreando los personajes era el de los mismos niños lectores que año tras año cuando Harry llegaba a la gran pantalla con un año lleno de aventuras y crecimiento, el niño espectador también experimentaba el periodo de cambios de la niñez a la madurez. Si bien los personajes de la saga no se encuentran en un ambiente idéntico al nuestro, sí representan todas las vicisitudes que un niño/joven, adulto en crecimiento debe enfrentar en la vida.

Este es el factor de reconocimiento e identificación que tuvo el público con las películas y son elementos importantes para atraer a un nuevo público a través de las películas. De este modo, los niños que no tuvieron la oportunidad de encontrar primero el libro no tuvieron problema pues el mundo mágico de la gran pantalla los llevó a lo que por más de 10 años fue su sitio personal fuera de la realidad.

Cada año para el estreno de cada película se realizaba un encuentro donde los fans podían ver a todos los actores de los filmes y a la responsable de todo este fenómeno, la escritora J.K. Rowling. Para el año 2011 el evento de la última entrega de las películas tomó dimensiones extraordinarias, gente de todo el mundo se reunió en Londres para este evento, campamentos que duraron semanas esperando por el gran día tuvieron su recompensa al tener la oportunidad de ver el cierre de esta saga en el cine.

Durante la reunión, la escritora inglesa pronunció un emotivo discurso para todos sus lectores y seguidores de la película, recordando que aunque toda una década de aventuras en la pantalla terminaba, el mundo del niño mago siempre estaría esperando por sus lectores en las páginas de sus libros. Rowling terminó su discurso diciendo: *“No story lives unless someone wants to listen. The stories we love best do live in us forever. So whether you come back by page or by the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home.”* En español: *“Ninguna historia vive a menos que alguien quiera escucharla... Las historias que más amamos viven en nosotros*

por siempre. Ya sea que regreses a través de las páginas o de la pantalla grande, Hogwarts siempre estará ahí para darte la bienvenida.” (Rowling, 2011).

A partir del gran éxito que tuvieron las películas y el público fiel de estas, Warner Bros., productora con los derechos cinematográficos de los libros de Harry Potter, anunció que para el año 2016 se estrenará en cines la primera de tres partes de *Animales fantásticos y dónde encontrarlos*, siguiendo con la tradición de los magos que cautivaron al mundo, y que, por ahora, habrá películas relacionadas con el mundo mágico hasta el 2020, siendo la propia Rowling la responsable el guión.

3.3 Aportes a la obra que amplifican el sentido literario: Libros relacionados

Junto con el deporte mágico también se encuentra el libro llamado *Quidditch a través de los tiempos*, *Animales fantásticos y dónde encontrarlos* y *Los cuentos de Beedle el Bardo*. Estos libros también son de la autoría de J.K. Rowling, sin embargo, se diferencian de los ya que estos están escritos para un público mágico como si fueran ejemplares de la biblioteca de Hogwarts, puesto que en ellos hay anotaciones de Harry, Ron y Hermione como notas al margen y también opiniones y análisis extensos del profesor Dumbledore.

3.3.1 Quidditch

Harry Potter ha traído consigo un deporte donde los jugadores usan escobas voladoras para anotar puntos. El Quidditch es el deporte de los magos que los lectores han traído a la realidad. En las asociaciones mágicas de cada país hay equipos con los cuales se juegan torneos, en estos juegos a falta de una escoba voladora hay imaginación de sobra.

3.3.2 Parques temáticos

Además de los 10 libros y 8 películas del joven mago a esto se suma un parque temático ya construido y en funcionamiento y otros dos en proceso de construcción. Como si fuera poco, la “fiebre” que despierta Harry Potter ha sido llevada a una realidad asequible para todo público en los parques de Universal en Orlando Florida. Desde el 2010 fue abierto *The Wizarding World of Harry Potter* generando un aumento de visitas de más del 50% al parque y luego, en el 2014, fue inaugurada una nueva sección llamada *Diagon Alley*.

La primera parte del parque temático corresponde a Hogwarts y sus alrededores, en él se puede visitar el castillo y el pueblo cercano llamado Hogsmeade; en la segunda parte podemos encontrar esencialmente el Callejón Diagon donde todos los magos van a comprar sus objetos mágicos y los alumnos pueden encontrar todos los elementos para sus cursos en el colegio de magia.

En el año 2014 se rompieron los récords de visitas con 62 millones de visitantes, todo gracias a la parte correspondiente al mundo de Harry Potter. Este lugar es el paraíso de los seguidores de la saga, en él se pueden encontrar artefactos emblemáticos como escobas, uniformes y varitas, y también se tiene la posibilidad de visitar sitios como la tienda de los gemelos Weasley, el banco de los duendes y dar un paseo por las calles coloridas donde cada rincón tiene algo sorprendente.

Además, cada año en el mes de enero, se lleva a cabo la Celebración de Harry Potter. Esta consiste en una reunión de fanáticos en el parque donde tienen la oportunidad de ver de nuevo las películas, compartir junto con algunos actores y asistir a exhibiciones exclusivas de las películas de Harry Potter.

Gracias al éxito de este primer parque, en julio del 2014 en la ciudad de Osaka (Japón), se inauguró un segundo parque temático dedicado especialmente al niño mago y sus seguidores. También se tiene estimado que para el 2016 se abrirán las puertas del tercer parque de Harry Potter en Los Ángeles, California.

Lo fascinante de estos parques es el mundo que se ha construido dentro, y todo lo que un fan puede encontrar en él. Para nadie es un secreto que Harry Potter, aparte de ser un libro líder en ventas, también es una marca registrada que anualmente reúne millones de dólares y esto se debe a la mercancía relacionada que en su mayoría se puede encontrar en los parques ya que junto con la recreación de los lugares descritos en los libros y las películas *The Wizarding World of Harry*

Potter brinda la oportunidad de conseguir objetos como varitas, escobas de Quidditch, uniformes y todo lo relacionado con Hogwarts.

También se pueden encontrar restaurantes donde hay productos como el jugo de calabaza, cerveza de mantequilla y el whisky de fuego más recientemente, todos estos son productos que tienen un papel importante en el mundo mágico para fomentar y ampliar la experiencia lectora.

3.3.3 Los elementos que complementan la magia

Dentro de la mercancía de Harry Potter, también están relacionados los juegos de video, donde se da la oportunidad de experimentar la magia de una manera virtual, como lo es el caso de *The Book of Spells*, co-producido por Rowling, es una manera novedosa y única de leer las aventuras del niño mago mientras el jugador, con su control que hace las veces de varita mágica, va pasando a través de las hojas leyendo y experimentando la magia de una manera más personal gracias a la tecnología.

Como este juego hay muchos otros donde el jugador forma parte crucial de la historia, así como también se encuentran los videojuegos donde el jugador es quien personifica a Harry. Para todas las consolas y para todas las edades hay una oportunidad para jugar con el niño mago, como también está la propuesta de Lego, con sus miles de posibilidades de mundos mágicos que le da la oportunidad al niño de relacionarse desde temprana edad y de una manera diferente con los personajes, generando una narrativa fuera de la obra que complementa la experiencia de lectura enriqueciendo el imaginario del lector y ampliando la historia del niño mago.

3.4 La revolución del *fanfic*: escribir es leer

Para entender la dimensión y la importancia del *fanfic* en la sociedad, primero debemos entender de qué se trata. El término viene de la conjugación de las palabras *fan* y *fiction*, que al español se traduciría como ficción de fans. En él una persona retoma una historia que leyó y la hace suya, ya sea cambiándole el rumbo al argumento o siguiendo la historia luego del final o tomando personajes y creando nuevos relatos; el *fanfic* gira en torno al “¿qué pasaría sí?” que piensan todos los lectores al seguir una historia.

En esta nueva forma de escritura, donde los lectores pasan a ser escritores apropiándose de las obras, convirtiéndose en un segundo autor en un nivel diferente de ficción, se encuentra hoy en día en furor gracias a que algunas de las creaciones ahora son muy reconocidas.

Este movimiento, si bien no empezó a partir de los libros de Harry Potter, sí ha tenido un cambio a partir de éstos ya que la mayor cantidad de *fanfics* que se encuentran en Internet son de Harry Potter y a partir de ellos es que los fans empezaron a escribir sobre otro tipo de libros. Específicamente existen plataformas exclusivas para que los fans puedan publicar sus escritos y puedan ser leídos. En el sitio más popular de *fanfics* llamado Fanfiction.net hay hasta el momento 713 mil historias sobre Harry Potter escritas por los fans.

En el caso de las historias escritas por fans de Harry Potter, existen páginas exclusivas para tratar solamente los siete libros de la autora inglesa J.K. Rowling, como lo es Potterfics quizá la plataforma más reconocida en español que se dedica permanentemente a la auto-publicación.

Si nos preguntamos cuál es el encanto de los *fanfics* o su función es muy simple si tenemos en cuenta su origen y es el entretenimiento. Se convierte en una oportunidad donde los escritores pueden expresarse y pueden compartir sus ideas, se podría decir que el *fanfiction* es la ficción de los fans dentro de la ficción del autor, características únicas que solo se pueden encontrar en este tipo de nueva narrativa.

¿Pero qué pasa cuando una de las editoriales más reconocidas a nivel mundial, se fija en un *fanfic*? Este sale del Internet y se convierte en un éxito en ventas. Como ya se ha visto todo el furor que ha causado en los últimos años la trilogía de E.L. James, Cincuenta Sombras de Grey, siendo la muestra que de una historia creada a partir de un libro también puede surgir un libro nuevo. Realmente sobre el debate de la auto-publicación es cierto que el contenido de calidad se ha sacrificado por el contenido que tiene las ventas aseguradas, pero este tema compete más al ámbito editorial.

Este movimiento de nuevos escritores también ha impulsado la creación de nuevos espacios para que las comunidades puedan ser leídas, una de estas nuevas plataformas se llama Wattpad, esta nueva versión de plataforma para la auto-publicación tiene la diferencia de que el *fanfic* pasó a

un nivel nuevo donde las personas ahora están escribiendo sus nuevas creaciones con el mismo estilo del *fic*.

Este tipo de espacios plantea la discusión acerca de la importancia de que los jóvenes se interesen en la escritura pero con la dificultad de que el contenido de calidad que se encuentra es casi inexistente. Es importante resaltar por último que estas son derivaciones del *fanfic* pero las personas que leen y/o escriben historias basadas en los libros son diferentes a las que ahora se dedican a escribir por su cuenta y suben sus escritos a la *web*.

3.5 La fortuna de J.K Rowling: narrativa comprometida con el mundo

3.5.1 Fundaciones

Para comenzar vale la pena resaltar el nombre de la fundación, ya que Lumos es un hechizo iluminador muy reconocido en el mundo de Harry Potter y con él los magos hacen luz con sus varitas. Es curioso ver como la escritora convierte la magia en caridad y les regala luz y esperanza a niños que necesitan saber que no están solos.

La escritora inglesa gracias a sus siete libros y a todos los elementos comerciales que han surgido a partir de ellos se convirtió en una de las mujeres más adineradas del Reino Unido pero lo que muchos no saben es que la mayoría de su fortuna va a parar a Lumos, la fundación que ella misma fundó y de la cual es presidenta.

En algún periodo de la vida de Rowling, mientras escribía su primer libro, vivió una situación difícil al ser madre soltera y desempleada, necesitando la ayuda del gobierno para mantenerse. Luego vino la historia sobre su éxito en ventas pero al haber sentido la vulnerabilidad sobre ella y su propia hija, Rowling nunca dejó de interesarse en la caridad y, al no ser ella quien la necesitaba, se convirtió en la voz de los que no son escuchados.

Lumos es una ONG que lucha por los derechos de los niños y apoya campañas en pro de la calidad de la vida de los más pequeños. La causa que siguen es: “A ningún niño se le debe negar una vida familiar porque es pobre, discapacitado o pertenece a una minoría étnica. Lumos trabaja para apoyar a 8 millones de niños que están en instituciones a nivel mundial, para recuperar su derecho a una vida familiar y acabar con la institucionalización de los niños” (Lumos, 2015).

Gracias al compromiso de la autora inglesa esta fundación es probablemente una de las más grandes del mundo y es realmente admirable que Rowling no solo haya aportado a la sociedad una obra literaria para niños sino que ahora también se preocupar por los niños con dificultades. Ya que su fortuna siempre va en aumento, la escritora dona todas las ganancias del libro *Los cuentos de Beedle el Bardo* a la fundación Lumos.

Acompañada de Lumos también está Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic, otra de las preocupaciones de Rowling se debe a la pérdida de su madre a causa de esclerosis múltiple y las falencias en la salud de las personas desamparadas. En el año 2010 la escritora donó una importante suma a la Universidad de Edimburgo y fue fundada con el nombre de la madre de la escritora inglesa una clínica donde se llevan a cabo investigaciones sobre la regeneración neuronal y donde también se presta el servicio de tratamiento para la enfermedad por la cual Rowling perdió a su madre.

3.6 Potter Generation

Más allá del hecho de que Harry Potter sea una marca registrada, lo que hay alrededor de esta obra es una historia de crecimiento de una generación que se abrió paso en un mundo plano que no les ofrecía posibilidades de desarrollar la imaginación, y llegó a conocer la magia a través de las letras. Los miles de lectores que generó el fenómeno Potter son solo uno de los legados que Rowling junto a Harry le dejaron al mundo junto con una nueva narrativa *transmedia* que cambió por completo la experiencia de lectura y creación.

Es por esto que las millones de personas que han leído a J.K. Rowling son una comunidad unida por una saga que, más que brindarle entretención, le demostró a toda una generación que un libro también puede ser un refugio. El hogar que muchos de los lectores encontraron en Harry Potter, se le debe a la escritora inglesa que plasmó las más sencillas oposiciones con los que los humanos se enfrentan: el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, aspectos tan humanos que todos nos sentimos identificados con ellos, pero el hecho de que los libros hayan acompañado a unos lectores en crecimiento a encontrar un conocimiento de lo que en realidad es el mundo a través de un mundo de ficción es lo que hace especial a esta saga.

La conocida generación Potter no se define por lo que leyeron en la saga de Harry Potter sino con los ámbitos que estos libros cambiaron en sus vidas, la capacidad de la lectura para tocar vidas es una de las cualidades que sin duda tuvo Rowling al escribir las siete entregas y es lo que tiene más valor para sus seguidores.

Al crecer con el niño mago en un mundo “ficcional”, los lectores fueron reconociendo su mundo y entendiéndolo de una manera diferente a como lo entendería un niño no lector, la tolerancia quizás sea uno de los elementos más diferenciadores ya que durante todo los libros la capacidad para entender las diferencias son importantes al estar en un mundo lleno de criaturas mágicas esa misma tolerancia que el niño cultivó leyendo es llevada a su vida y se convierte en parte de lo que es un niño formado por la lectura de Harry Potter.

El agradecimiento que sienten los lectores hacia la escritora inglesa y a Harry Potter se debe a que sin duda fue un choque de realidades necesarias para comprender el mundo con unos ojos más benevolentes y una actitud dispuesta al cambio, ya que esta generación que creció con el niño mago sabe que la pelea del bien contra el mal no se encuentra en la sociedad y en las acciones del hombre, sino en el interior de su conciencia.

Aunque la saga de Rowling en ningún momento es moralizante o pedagógica, la magia que reside en sus páginas y lo que cautivó a una generación de niños que ahora son adultos y tuvieron el privilegio de crecer a la par de Harry Potter es que descubrieron el mundo desde una forma interior través de la paginas donde J.K. Rowling no intentaba hacer que aprendieran algo, pero que les enseñó la esencia de la vida, siendo una de las precursoras de una nueva narrativa que se nutre de los lectores quienes son los responsables de ampliar el mundo del niño mago.

Esta generación es la que transformó su experiencia lectora en una nueva forma de lectura acompañada de varios elementos que amplifican la obra y hacen de esta narrativa *transmedia* el nuevo camino del género literario *YA* quien es el líder de esta modalidad de lectura flexible con sus lectores, quienes forman una parte importante de la obra y logran compenetrarse con ella de una forma que anteriormente no se había logrado, todo esto gracias a las nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología y generaciones inquietas que se formaron con una historia aprendiendo que todo puede ser posible.

Conclusiones

Tras el recorrido de los diferentes fenómenos literarios, su impacto y todos los elementos que generan tanto social, como literariamente, se pudo concluir que:

-El éxito de la saga de Rowling tiene origen en la conexión que la historia generó entre sus lectores, permitiendo un fuerte fenómeno de identificación y apropiación de la obra que dio paso a la formación no solo de lectores sino de fanáticos que le son fieles a los libros incluso luego de la culminación de la historia, lo que a su vez derivó en las narrativas *transmedia* como una continuación necesaria de parte de los mismos lectores que concluyó en la creación de narrativas no convencionales.

-Harry Potter se presentó como un fenómeno generacional gracias a la extensión en su publicación ya que la historia del niño mago iba a la par con el crecimiento regular del niño lector. Elemento importante y diferenciador si se tienen en cuenta otros fenómenos juveniles que no toman más de tres años en formarse y son relativamente pasajeros. Lo que logra la escritora inglesa con Potter, es llamar la atención de niños que estaban atraídos hacia otro tipo de actividades y los sedujo con una historia en un mundo paralelo con la cualidad de ser una alegoría del propio, dándole un lugar y el poder de entender el mundo donde se vive a través de las páginas de un libro. Rowling atrajo a toda una generación hacia los libros y los convirtió en lectores adeptos.

-El poder de creación de un sitio en el mundo mágico de Rowling se debe a las cuatro categorías creadas en el colegio de magia donde cada lector se puede sentir identificado y, por ende, tener un lugar en los libros gracias a las llamadas casas. Es importante para un fenómeno literario hacer que sus lectores se apropien de la historia y que no solo sean personajes de los libros sino que ellos mismos se puedan introducir en la historia para poder también continuarla.

-Los fenómenos literarios no son solo manifestaciones contemporáneas ya que vemos con el caso de Sherlock Holmes cómo en el siglo XIX el escritor inglés Arthur Conan Doyle creó a uno de los personajes más recordados gracias a su cualidad universal acompañado de la atemporalidad del protagonista de sus historias, demostrando que no se necesita de Internet para crear un

fenómeno literario sino un fuerte sentido de pertenencia con la historia y en especial con uno de los personajes.

-En la actualidad los grupos, sociedades y demás organizaciones que se crean a partir de la unión de fanáticos de un libro, o de personas seguidoras de la historia, traspasa el límite de la ficción a la realidad al momento en el que se toman elementos de una historia y se les adaptan como símbolos de un suceso que no ocurre en el marco de la ficción sino en el día a día, como lo es el caso de las manifestaciones relacionadas con el símbolo del sinsajo. Así como la ficción traída a la realidad por los lectores puede ser símbolo de revolución, también puede forjar cambios generando conciencia en generaciones tempranas para acompañarse con fundaciones e iniciativas para el cambio social del planeta.

-Las narrativas *transmedia* son el resultado de un público lector con una serie de necesidades y herramientas que ayudan a solventar los vacíos que dejan los libros luego de haberse terminado. Las nuevas generaciones lectoras sienten una necesidad de seguir con la historia a la cual son afines y la expanden con diferentes narrativas como los juegos de rol y de video, la continuación escrita de la historia o re-escritura de un final, y la creación de grupos de lectores que generan contenido ya sea textual o interactivo.

Estando relacionadas con las nuevas tecnologías se podría pensar que las nuevas narrativas solo pueden generarse gracias a estos medios, pero la muestra de la barrera del tiempo la tiene *Sherlock Holmes* quien demuestra que hasta en el siglo XIX sus lectores eran generadores de contenidos a partir de sus historias.

-Harry Potter es la saga que atrajo a un gran número de público que siguió con el hábito de la lectura y es la historia predilecta para ser la líder de las narrativas *transmedia* ya que todo ejemplo de narrativa alternativa la podemos ver relacionada con la obra del niño mago.

-Los resultados de estas nuevas narrativas están tomando fuerza en los últimos años gracias al fenómeno de la auto-publicación que cada día genera más consumidores llamando la atención de grandes editoriales que le han apostado a la publicación de los llamados *fanfics* tras el proceso de edición para no violar los derechos de autor, derecho del escritor que día tras día gracias a las narrativas *transmedia* se hace cada vez más flexible.

En este punto llegamos a la problemática donde el lector se vuelve un co-creador, un segundo creador que quizás es comparable con un traductor ya que el lector, al crear nuevos contenidos a partir de la obra original, le está dando a su creación una interpretación propia, proceso que también hace el traductor. De esta manera el nuevo lector se impone en la nueva literatura juvenil como un traductor de mundos que le quiere compartir al mundo su visión sobre una obra.

-Es posible que las narrativas *transmedia* hasta ahora estén iniciando un proceso de despliegue y sean herramientas que el día de mañana sean constantes en la nueva producción literaria. Si bien se relacionan con las tecnologías y con los públicos juveniles, más que la edad de los lectores o el género de la literatura en la que estas narrativas se encuentran, los nuevos caminos de la literatura no se limitan a un público en específico sino que se abren como una oportunidad para un lector curioso que es capaz de repensar la obra y verla desde otro punto de vista, uno en constante movimiento con la posibilidad de amoldarse a cualquier tipo de lector.

Bibliografía

Collins, S. *The hunger games*. Ciudad: ScholasticPress, 2014

Desenrédate,. (2013). *Narrativas Transmedia, más allá de la mera adaptación de mensajes*. Retrieved 27 May 2015, from <https://desenredate.wordpress.com/2013/11/17/narrativas-transmedia-mas-alla-de-la-mera-adaptacion-de-mensajes/>

Dinle.eusal.es,. (2015). *DiNle*. Retrieved 27 May 2015, from <http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Narrativa%20transmedia>

Doyle, A., Klinger, L., & Márquez de la Plata, L. (2010). *Sherlock Holmes*. Tres Cantos, Madrid: Akal.

El Anillo Añnico,. *Sociedades Tolkien. El Anillo Añnico*. Retrieved 27 May 2015, from <http://elanillounico.com/tolkien/sociedades-tolkien/>

Klinger, L. S. (2010), “El mundo de Sherlock Holmes”, en Doyle, A. C., *Sherlock Holmes anotado. Relatos 1*, Madrid, AKAL.

Lema.rae.es,. (2014). Retrieved 27 May 2015, from <http://lema.rae.es/drae/?val=imaginaci%C3%B3n>

Lumos,. *About | Lumos. Wearelumos.org*. Retrieved 27 May 2015, from <http://www.wearelumos.org/about>

Molano, & Molano, A. (2013). *Transmedia: un universo, múltiples historias*. *Colombiadigital.net*. Retrieved 27 May 2015, from <http://colombiadigital.net/actualidad/experiencias/item/5030-transmedia-un-universo-m%C3%BAltiples-historias.html>

Regazzoni, S. (2010). . Barcelona: Duomo.

Roa Vial, A., & Tolkien, J. (2006). *Beowulf*

Rowling, J. (2004). *Harry Potter y la Orden del Fénix*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., & Dellepiane Rawson, A. (2001). *Harry Potter y la piedra filosofal*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., & Rovira Ortega, G. (2006). *Harry Potter y el misterio del príncipe*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., & Rovira Ortega, G. (2008). *Harry Potter y las reliquias de la muerte*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., Muñoz García, A., & Martín Azofra, N. (2001). *Harry Potter y el prisionero de Azkaban*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., Muñoz García, A., & Martín Azofra, N. (2001). *Harry Potter y la cámara secreta*. Barcelona: Salamandra.

Rowling, J., Muñoz, A., & Martín Azofra, N. (2001). *Harry Potter y el cáliz de fuego*. Barcelona: Salamandra.

Tolkien, J. (2010). *Sobre el cuento de hadas - J.R.R. Tolkien - Ciudad Seva*. Ciudadseva.com.
Retrieved 27 May 2015, from <http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/tolkien1.htm>

'Transmedia Storytelling', por Draftfcb. (2013).

Urban Dictionary,. (2015). *Sherlockian*. Retrieved 27 May 2015, from <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Sherlockian>