

A watercolor illustration of a bookshelf. On the top shelf, a white dog sits looking to the left. Below it, a blue dragon with green wings and a purple crest stands on a large pencil. To the left, a green dragon with a red crest sits on a stack of books. In the center, a paper airplane with a pink and blue checkered pattern is shown in flight. At the top left, a fairy with blonde hair and large, translucent wings is depicted. The background is a textured, light brown paper with faint, cursive text. The title 'Fantastereien!' is written in a large, black, cursive font in the center.

Fantastereien!

Auftakt zwischen Phönixtränen, Kryptonit und
Wandschränken voller Welten

Iris Gassenbauer

A watercolor illustration of a bookshelf. On the top shelf, a white dog with a red collar sits. On the bottom shelf, a blue dragon with green wings and a green dragon with red wings are perched. The background is a textured, light brown paper with faint, illegible text. The bookshelf is filled with books of various colors and sizes.

Dies ist die **gekürzte Version** des Vortrages "Fantasterei. Auftakt zwischen Phönixtränen, Kryptonit und Wandschränken voller Welten" - gehalten am 22.1.2024 im Rahmen der Tagung der OÖ Schulbibliothekar:innen im Bildungshaus Schloss Puchberg.

Fragen? Schreiben Sie mir: iris.gassenbauer@literarischekurse.at

Samuel Taylor Coleridge

(Willing) Suspension of Disbelief

Willentliches Aussetzen der Ungläubigkeit

Klassiker & Varreiter

Odyssee – Homer

730/720 v.Chr.

Rénshi zhuàn oder Fräulein Ren – Shen Jii (任氏傳)

781.

Das Nibelungenlied – Unbekannt

1190-1210.

Parzival – Wolfram von Eschenbach

1200

Edda – Snori Sturluson (u.a.)

1220/1270.

Die Göttliche Komödie – Dante Alighieri

1321

Utopia – Thomas Morus

1516

Ein Sommernachtstraum – William Shakespeare

1595/96.

Don Quijote – Miguel de Cervantes

1605

The Blazing World – Margaret Cavendish

1666

Gullivers Reisen – Jonathan Swift

1726.

Nussknacker und Mausekönig – E.T.A. Hoffmann

1816.

Der Sandmann – E.T.A. Hoffmann

1816.

(Der böse Geist) Lumpazivagabundus – Johann Nestroy

1833.

Der Verschwender – Ferdinand Raimund

1834

Wyi – Nikolai Gogol

1835

Die Familie des Wurdalak – A.K. Tolstoi

1840.

Das verräterische Herz – Edgar Allan Poe

1843.

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde – Jules Verne

1864

Alice im Wunderland – Lewis Caroll

1865.

Das Bildnis des Dorian Gray – Oscar Wilde

1891

Dracula – Bram Stoker

1897.

Der Zauberer von Oz – Lyman Frank Baum

1900.

Peter Pan – James Matthew Berrie

1902 (1911)

Nils Holgerson – Selma Lagerlöff

1906/07.

Puh der Bär (Winnie the Pooh) – Alan Alexander Milne.

1924-26.

Cthulhu-Mythos – H.P. Lovecraft

1930er Jahre

Conan-Zyklus – Robert E. Howard

1932

Mary Poppins – P. L. Travers

1934

Der Hobbit oder Hin und zurück John R. R. Tolkien.

1937

Der kleine Prinz – Antoine de Saint-Exupéry

1943.

Pippi Langstrumpf – Astrid Lindgren

1945

Gormenghast – Mervyn Peake

1946.

Die Chroniken von Narnia – C.S. Lewis

1950-56.

Der Herr der Ringe – J.R.R. Tolkien

1954/55

Zaubermeister Opequeh – Vera Ferra-
Mikura

1956

Die kleine Hexe – Ottfried Preussler

1957

Dune (Der Wüstenplanet) Frank Herbert

1963

Die Omama im Apfelbaum – Mira Lobe

1965

Erdsee – Ursula Le Guinn

1968

Das letzte Einhorn – Peter S. Beagle

1968.

Krabat – Ottfried Preussler

1971.

Die Brüder Löwenherz – Astrid Lindgren

1973

Interview mit einem Vampir (Vampire-Chronicles) – Anne Rice

1976.

Die unendliche Geschichte – Michael Ende

1979.

Der kleine Vamperl – Renate Welsh

1979.

Die verzauberte Stadt – Edith Nesbit

1981

Die Nebel von Avalon – Marion Zimmer Bradley

1982

Märchenmond – Wolfgang und Heike Hohlbein

1982.

Scheibenweltromane – Terry Pratchett

ab 1982

Hard-Boiled Wonderland und das Ende der Welt – Haruki Murakami

1985.

Matilda – Roald Dhal

1988

Das Rad der Zeit – Robert Jordan

1990.

Lied von Eis und Feuer (Game of Thrones) – George R.R. Martin

1996

Niemalsland – Neil Gaiman

1996

His Dark Materials – Philip Pullman

1997

Harry Potter-Reihe – J.K. Rowling

1997

Wächter-Trilogie – Sergej Lukjanenko

1998

Zamonien-Zyklus – Walter Moers

1999.

Thursday Next-Reihe – Jasper Fforde

2001.

Artemis Fowl-Reihe – Eoin Colfer

2001.

American Gods – Neil Geiman

2001

Der mechanische Prinz – Andreas Steinhöfel

2003

Spiderwick Chroniken – Holly Black

2003

Warrior Cats – Erin Hunter

ab 2003

Tintenwelt-Trilogie – Cornelia Funke

2003.

Die Zwerge – Markus Heitz

2003.

Bartimäus Reihe – Jonathan Stroud

2003

Eragon – Christopher Paolini

2004.

Percy Jackson-Reihe – Rick Riordan

2005.

Twilight-Saga – Stephanie M. Meyer

2005.

Tribute von Panem – Suzanne Collins

2008

Chaos Walking – Patrick Ness

2009

Faunblut – Nina Blazon

2009

Die Flüsse von London – Ben Aaronowitch

2009

Rubinrot – Kerstin Gier

2009

Reckless Trilogie Cornelia Funke

2010

City of Bones – Cassandra Clare

2011

Die Bestimmung – Veronica Roth

2011

Grisha-Reihen – Leigh Bardugo

2012

Atlas-Serie – Olivia Blake

2020

Fourth Wing – Flammengeküst – Rebecca Yarros

2023

Theorie

Was ist Fantasy?

Oder anders gefragt: was ist sie **nicht**?

Theorie

Fantasy Literatur

- ≠ Faktuale Texte

Faustregel: Journalistische Texte, so unglaubwürdig und haarsträubend, so propagandistisch und belastet sie auch sein mögen, sind nicht als Fantasy intendiert.

Theorie

Fantasy Literatur

- ≠ Historische und zeithistorische Romane

Faustregel: Historische Romane orientieren sich an einer gewissen Epoche und versetzt die Handlung in eine möglichst faktenbasierte Umgebung. Dabei können auch Personen vorkommen, die es historisch tatsächlich gegeben hat.

Theorie

Fantasy Literatur

- \neq Science Fiction

Faustregel: Texte, die auf Naturwissenschaft, technischer und digitaler Extrapolation (über den letzten beobachteten Zeitraum hinaus) beruhen, sind keine Fantasy, da das Andere und seine Vorgänge wissenschaftlich erklärt werden können.

Theorie

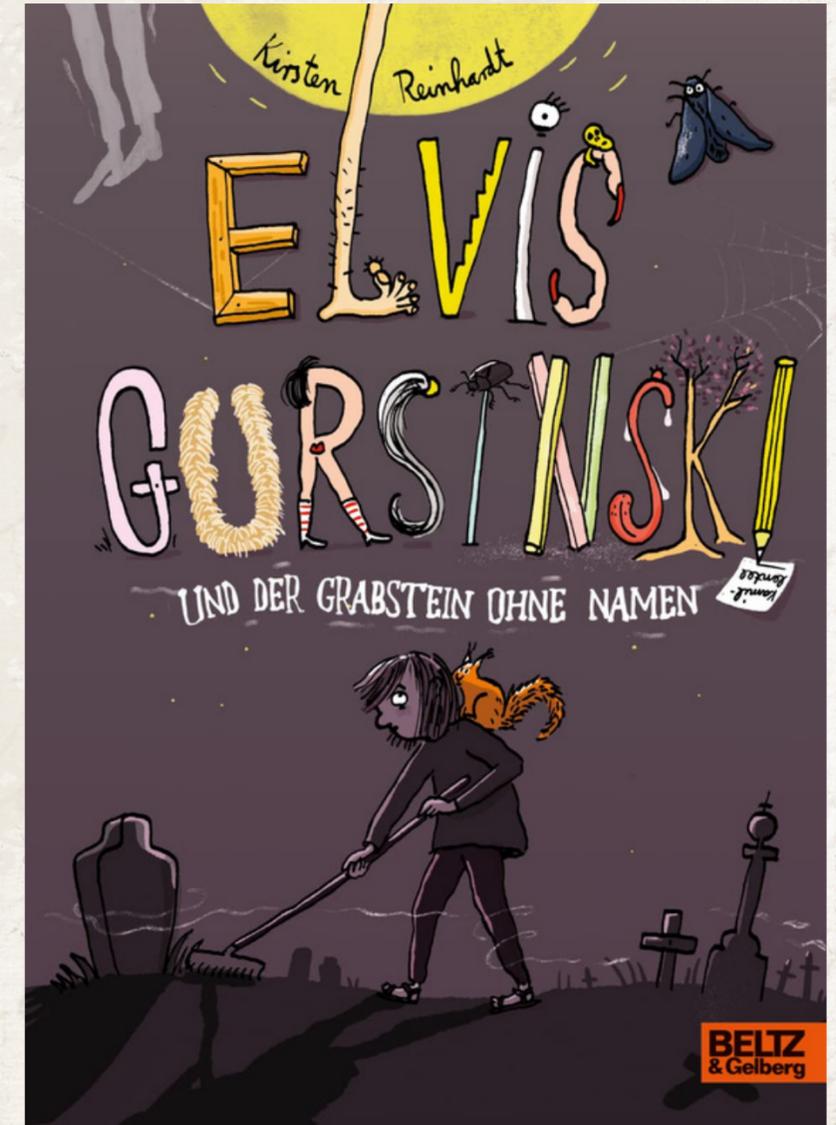
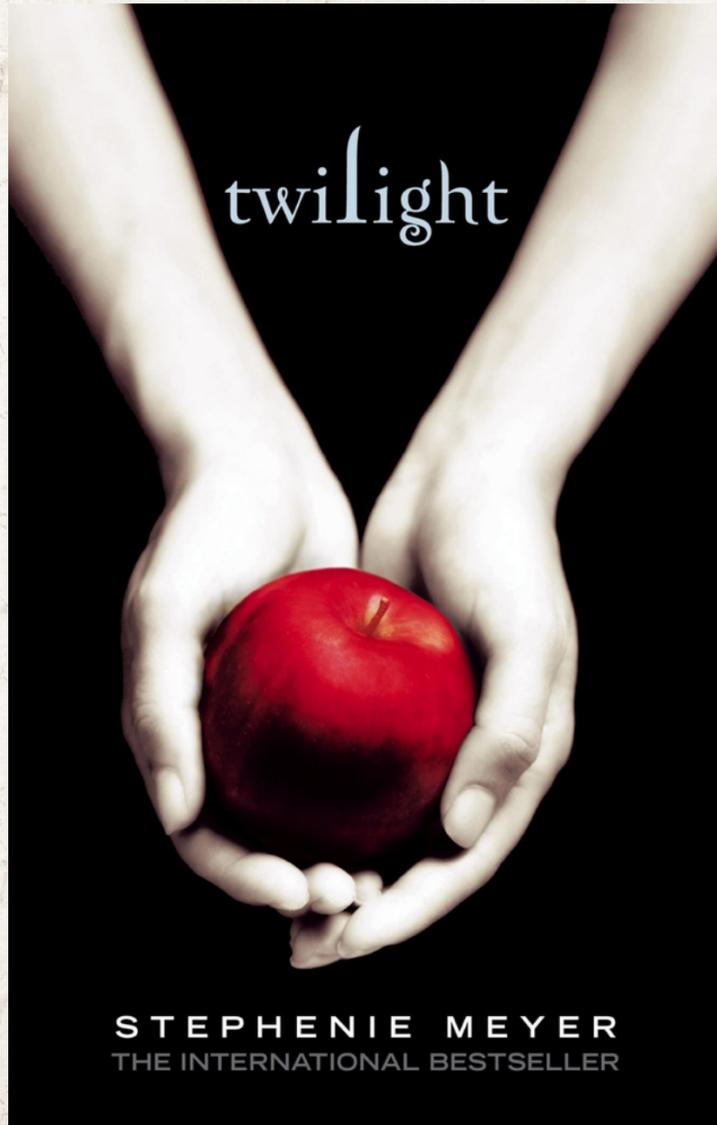
Fantasy Literatur

- ≠ Horror

Faustregel 4: Fantasy und Horror sind Sisters in Crime und müssen werkgebunden von einander abgegrenzt werden. Typisch ist aber ein für den Horror kennzeichnende Figurenregister (so u.a. monströse Figuren, Vampire, Werföle, Untote und Widerkeher, Zombies) sowie der Gruselfaktor.

Horror und Fantasy

Theorie

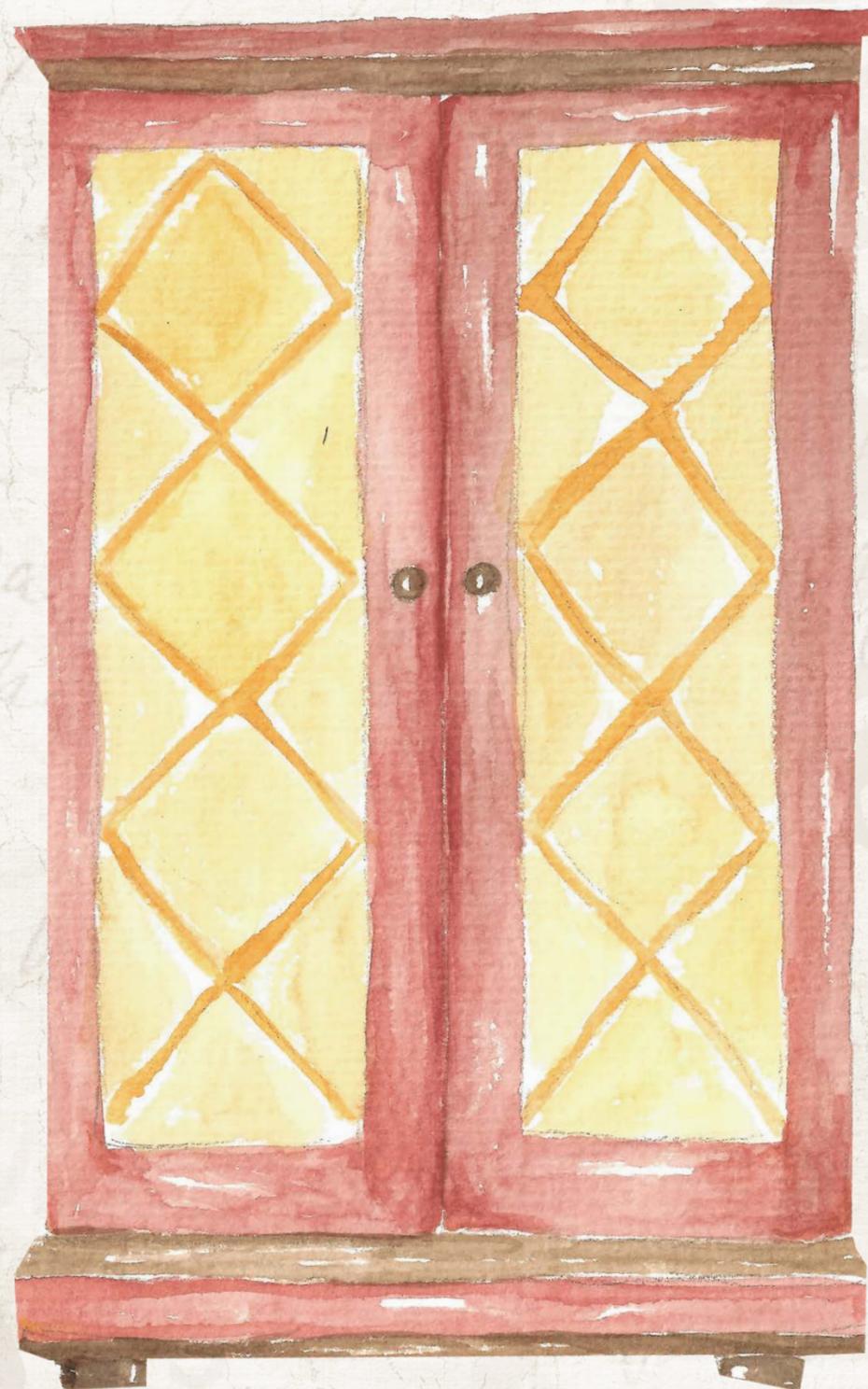
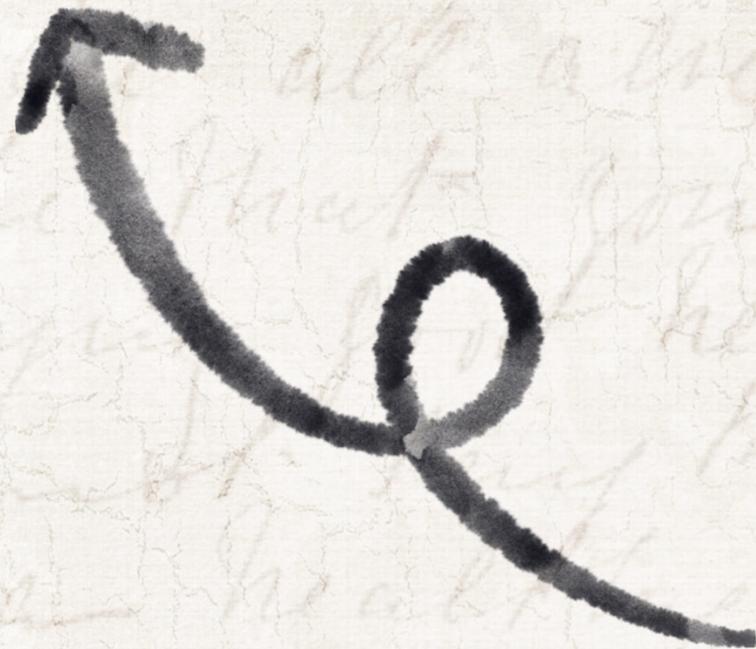
Fantasy Literatur

- ≠ Dystopie

Faustregel: Dystopien haben eine monitorisierende, eine warnende Funktion und spielen meist in einer nicht näher definierten Zukunft. Das Andere ergibt sich durch neue (politische) Machtsysteme und (nicht wünschenswerte) Zustände der Umwelt. Magische Elemente finden sich selten.

Realität ?

Realität ?

Theorie

Uwe Durst

Theorie der phantastischen Literatur.
Neuausg. Lit, Berlin 2007

- Realitätssystem
- „Normrealität“

Theorie

Roger Callois

- „Riss“, im universellen Zusammenhang

Martin Roda Becher

„An den Grenzen des Staunens. Aufsätze zur Phantastik. Becher, Martin Roda. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988

- körperliche Reaktionen
- Phantastische Literatur erzeuge Verwirrung, realistische Literatur versuche „die gesellschaftlichen und individuellen, die produktiven und erotischen Existenzformen miteinander in Einklang zu bringen

Theorie

Tvetan Todorov

Einführung in die fantastische Literatur.
Schriftreihe Literatur als Kunst. Walter Höllerer
[Hrsg.] München: Carls Hanser Verlag, 1972

- Das Fantastische ist Randerscheinung
- Das Wunderbare | Das Unheimliche

unvermischt Unheimliches	Fantastisch- Unheimliches	Fantastisch- Wunderbares	unvermischt Wunderbares
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Abb. 1 Todorovs Einteilung der Phantastischen Gattungen (Todorov 1992; 43)

High Fantasy

- eigenständige wunderbare Welt
- starkes Worldbuilding
- epische Handlung
- Heldenreise
- Gut gegen Böse
- Moralisierende Haltung

Law Fantasy

- aufeinandertreffen mehrerer Welten
- ambivalente Charaktere
- Protagonist*innen oft ohne magische Fähigkeiten
- Theorie: Entwicklung aus pulp-Romanen der 30er Jahre
- viele Subgenres

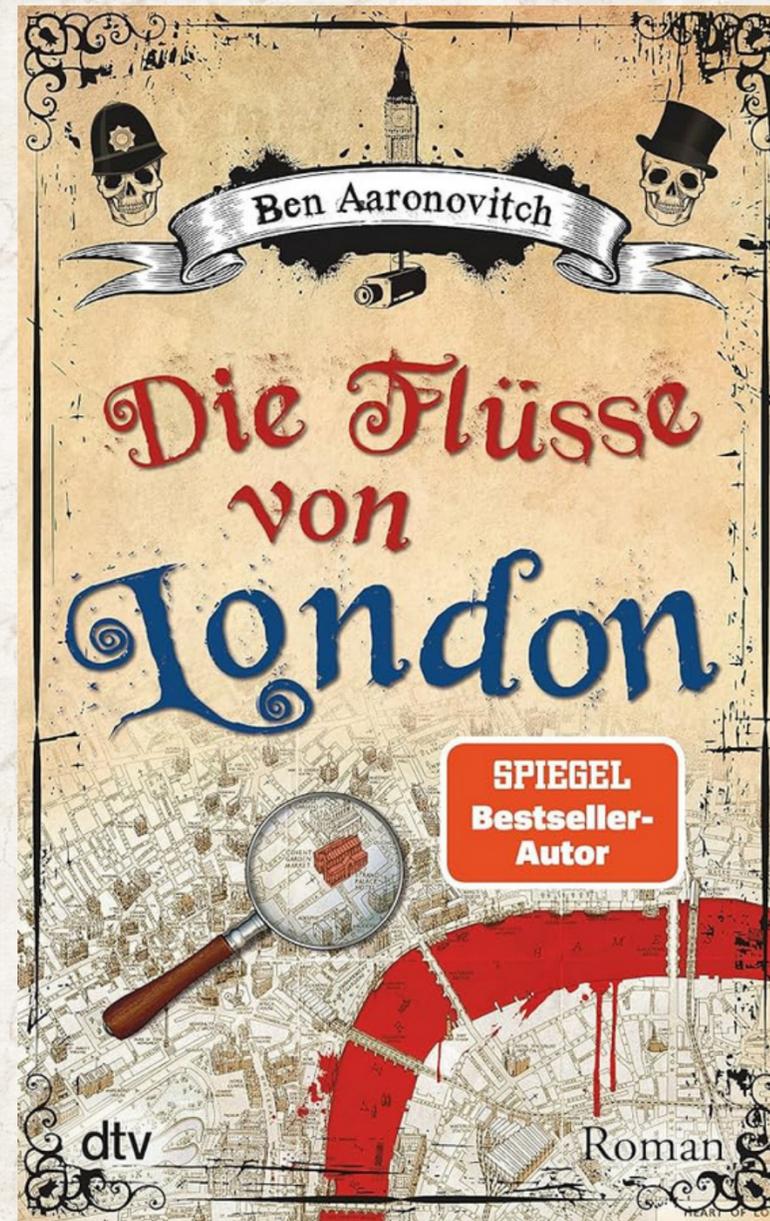
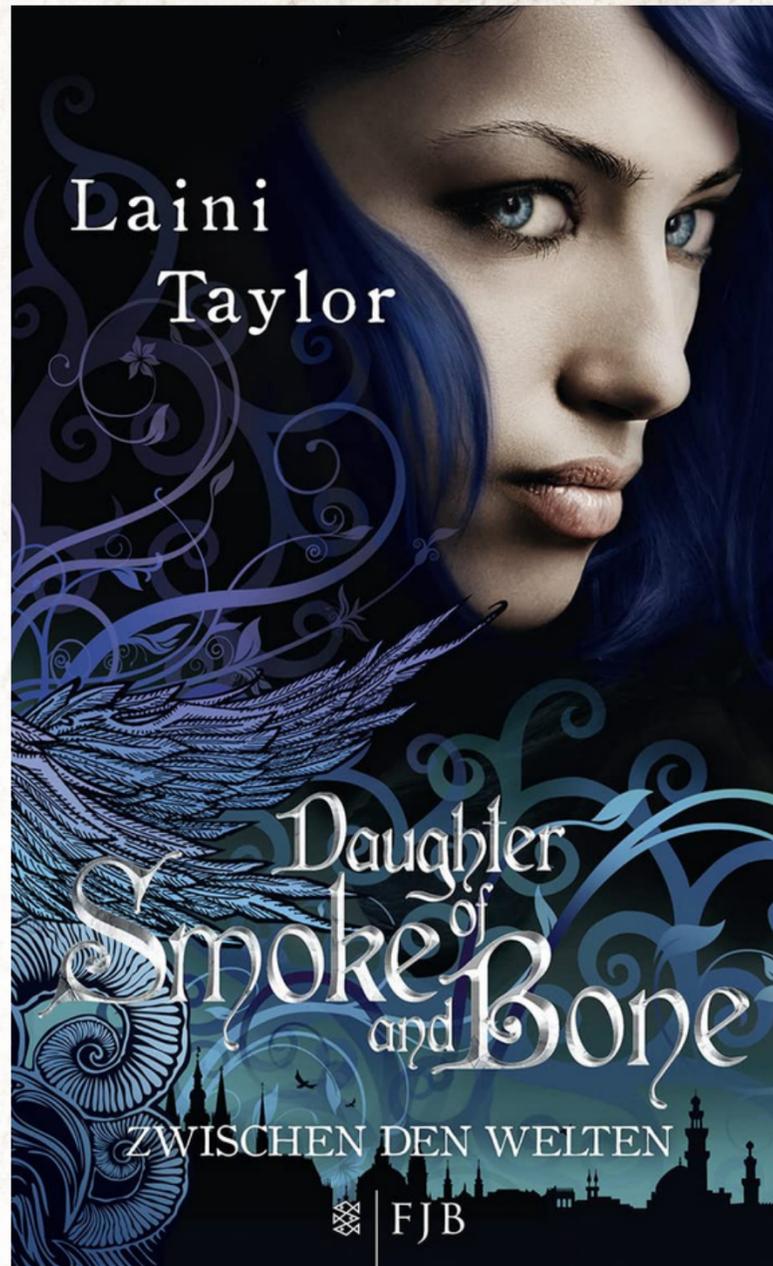

Urban Fantasy

- Handlungsort ist stark in urbanem Raum verankert
- Elemente des Anderen treten in den urbanen Raum und sind meist nicht Teil des Allgemeinwissens.
- Protagonist*innen treffen (zufällig) auf Elemente des Anderen.
- Zusammenspiel des Stadtraumes (etwa London, Prag, Los Angeles) mit magischen Versatzstücken.

Urban Fantasy

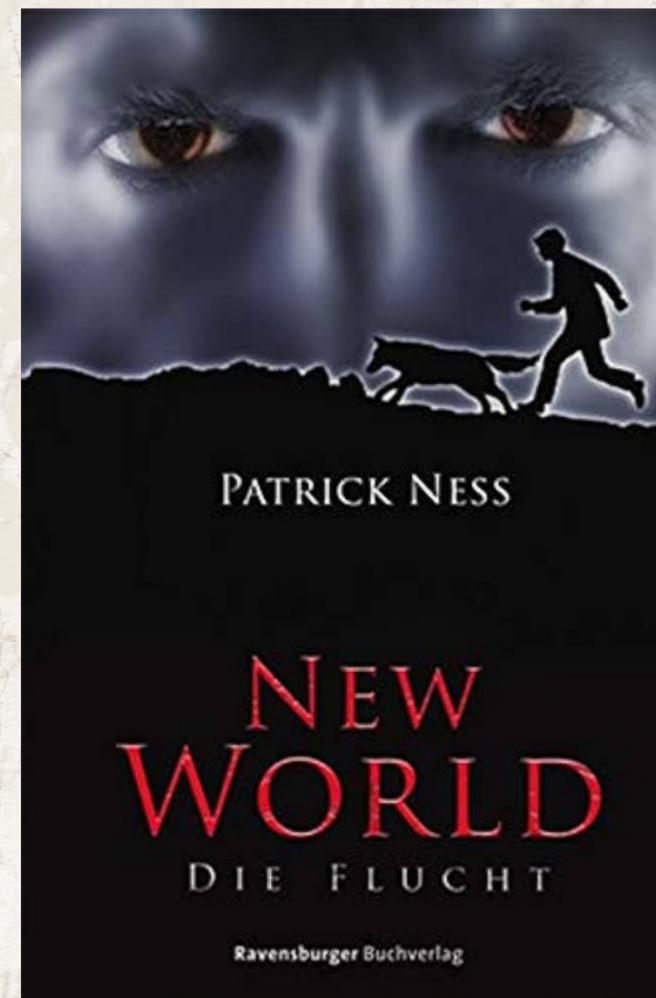
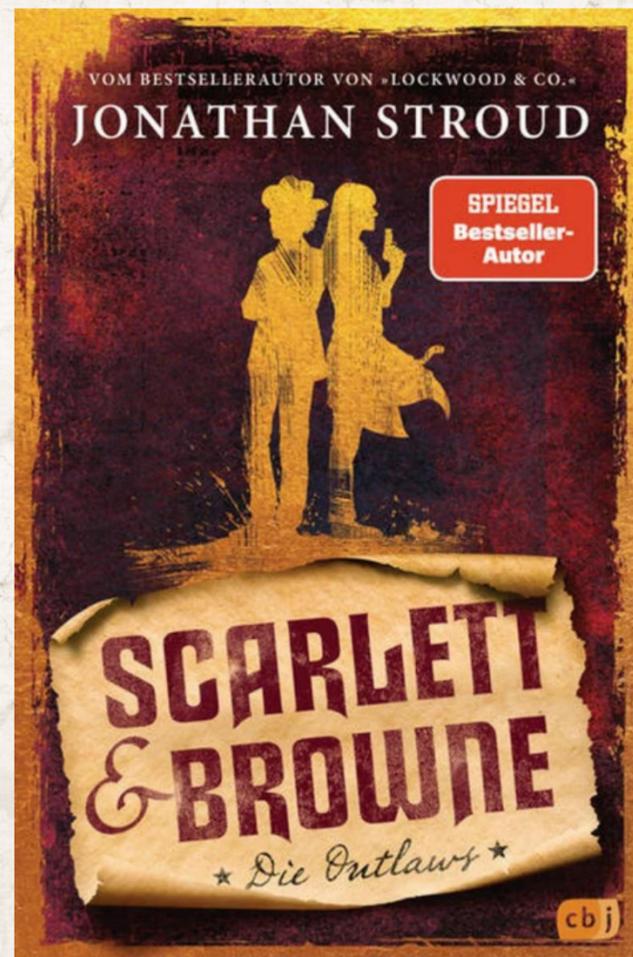

Future Fiction, Fantasy oder Science Fantasy

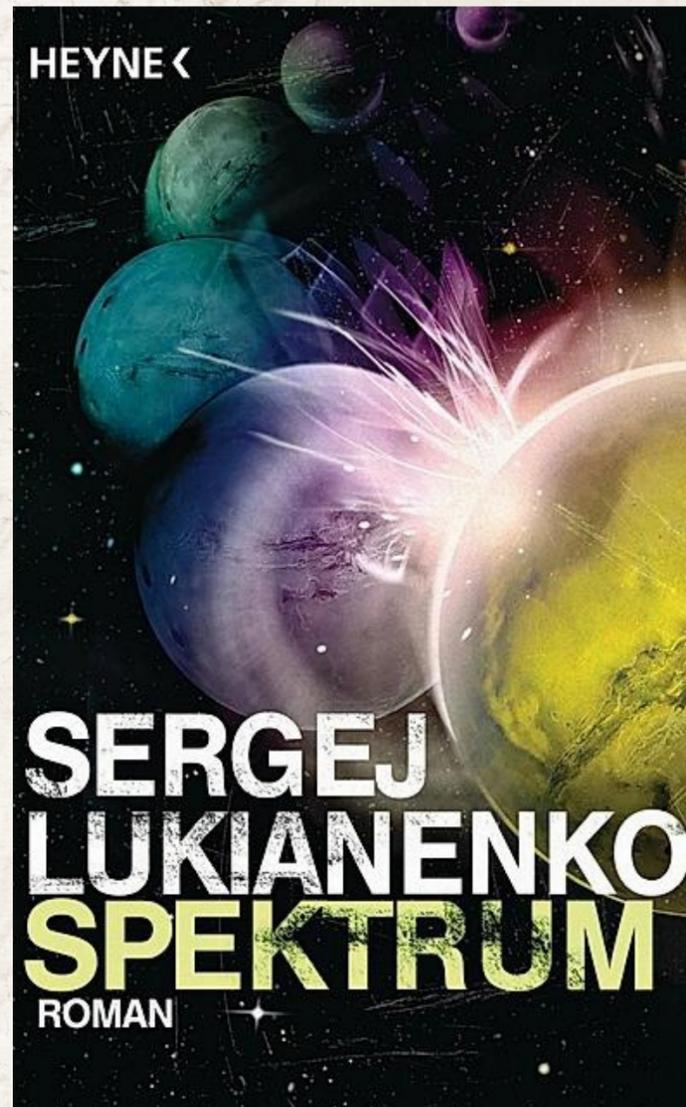
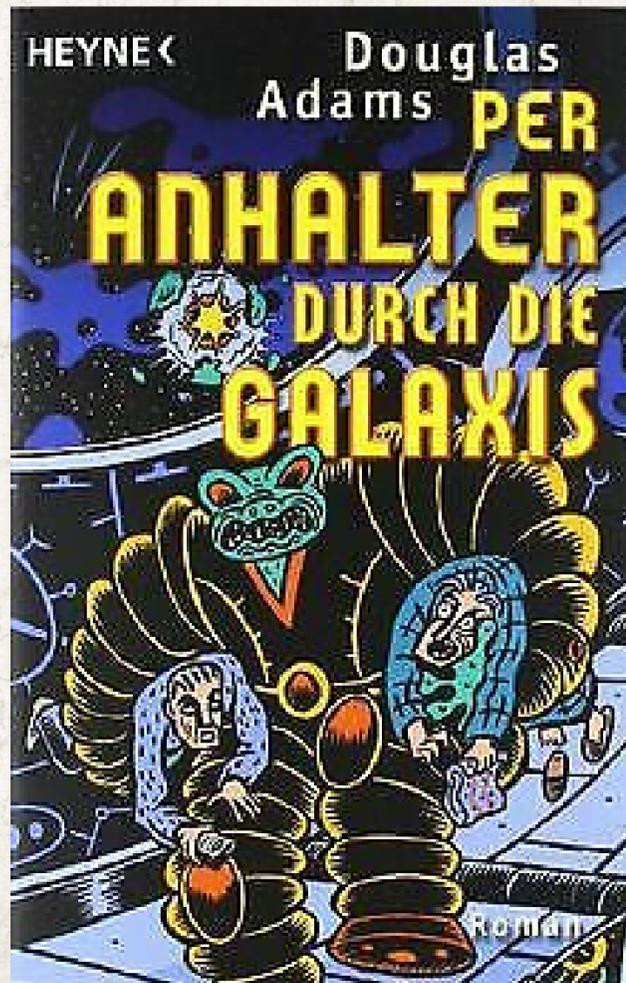
- Meist zukünftige Welt, die sowohl von Elementen der Science Fiction (wissenschaftsbasiert), als auch des Magischen durchwirkt ist.
- Oft dystopisch ausgelegt

Future Fiction, Fantasy oder Science Fantasy

Future Fiction, Fantasy oder Science Fantasy

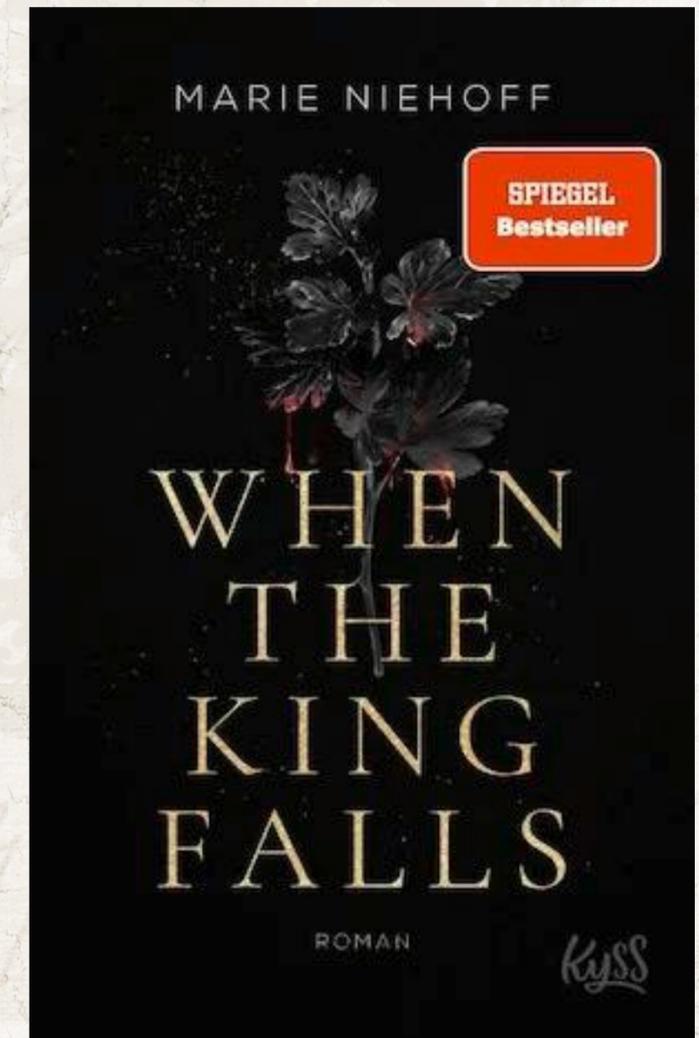
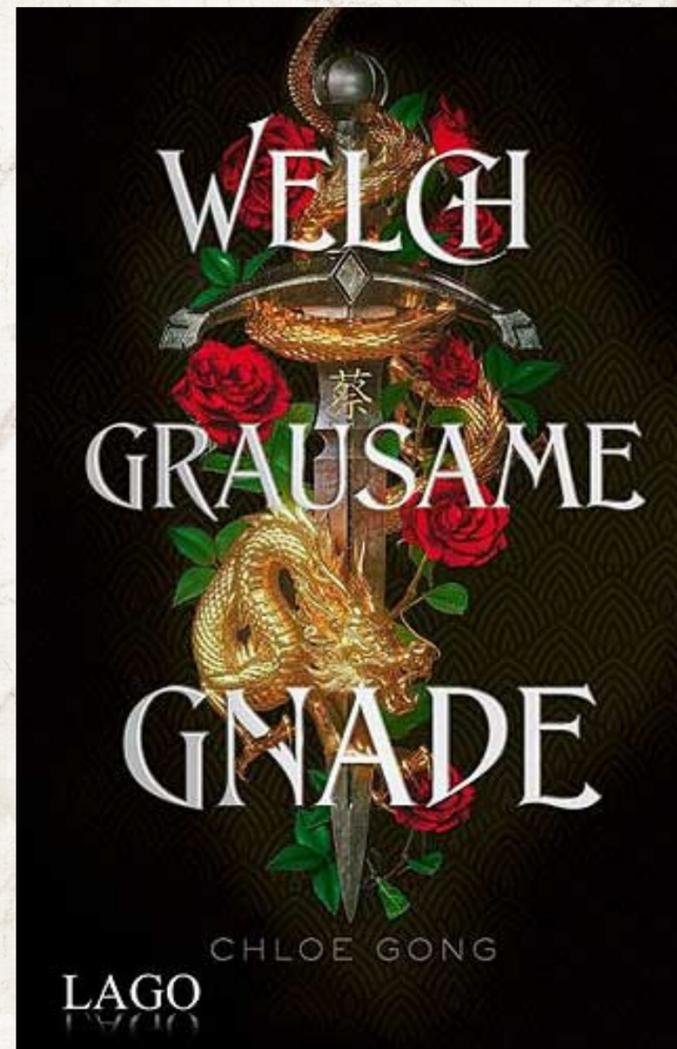
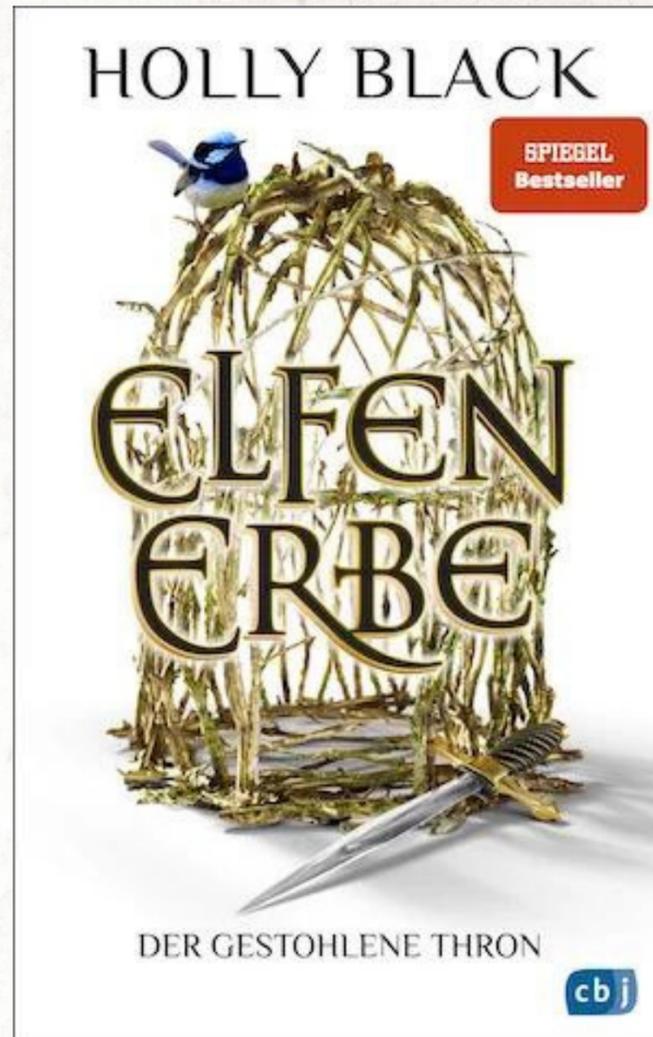

Dark oder Grimdark Fantasy

- Düstere Inhalte, oft gewaltvolle Geschehnisse, die den Inhalt vorantreiben.
- Fokus auf Antiheld*innen
- Verhältnis zwischen Protagonist*innen und Antagonist*innen als zwar toxisches, aber dennoch fokussiertes Thema.

Dark oder Grimdark Fantasy

Romantasy

- Beziehung samt aller Verwicklungen der Protagonist*innen im Vordergrund der Erzählung
- Magische Elemente sind Teil der erzählten Welt
- Handlungsstränge abseits der Held*innenreise sind durch Romance motiviert

Romantasy

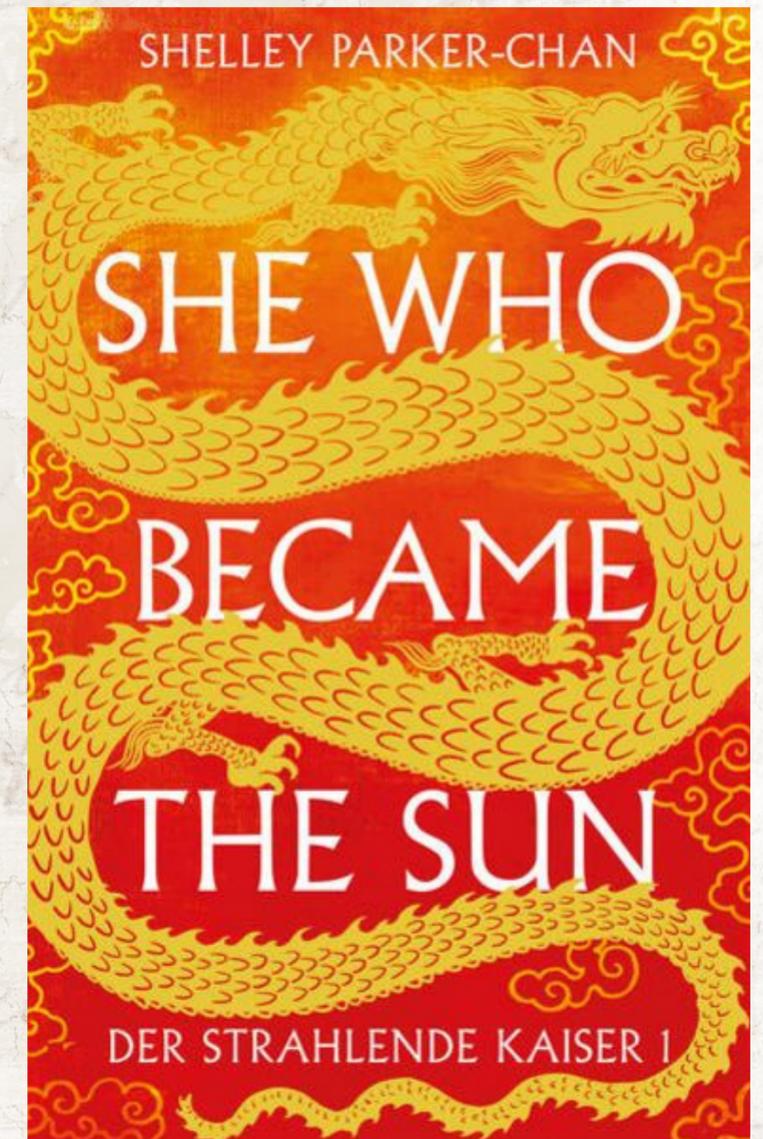
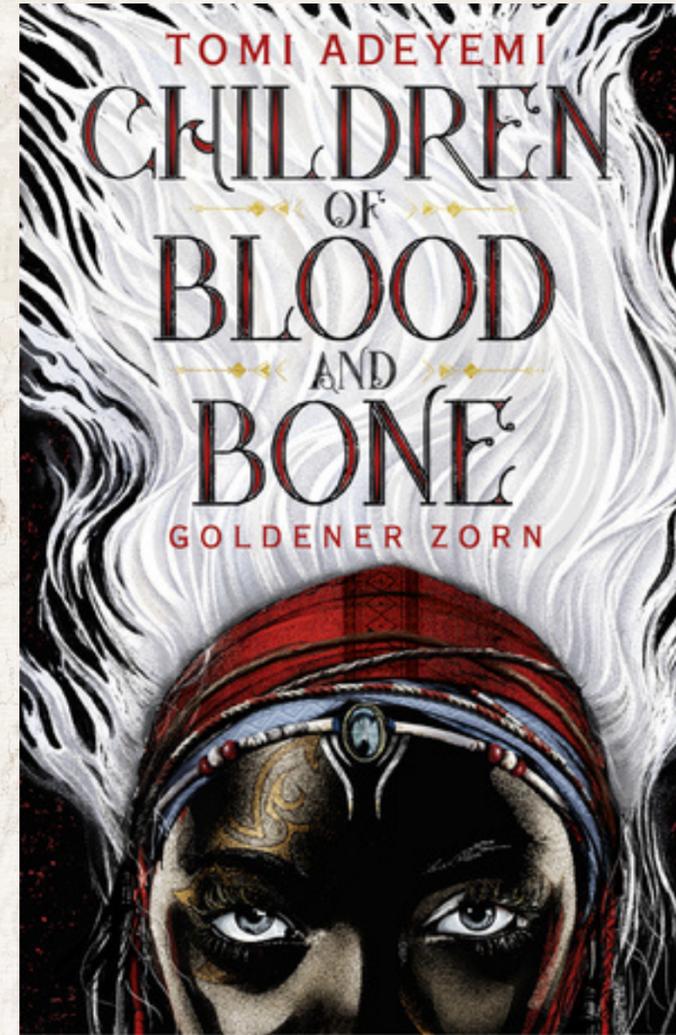
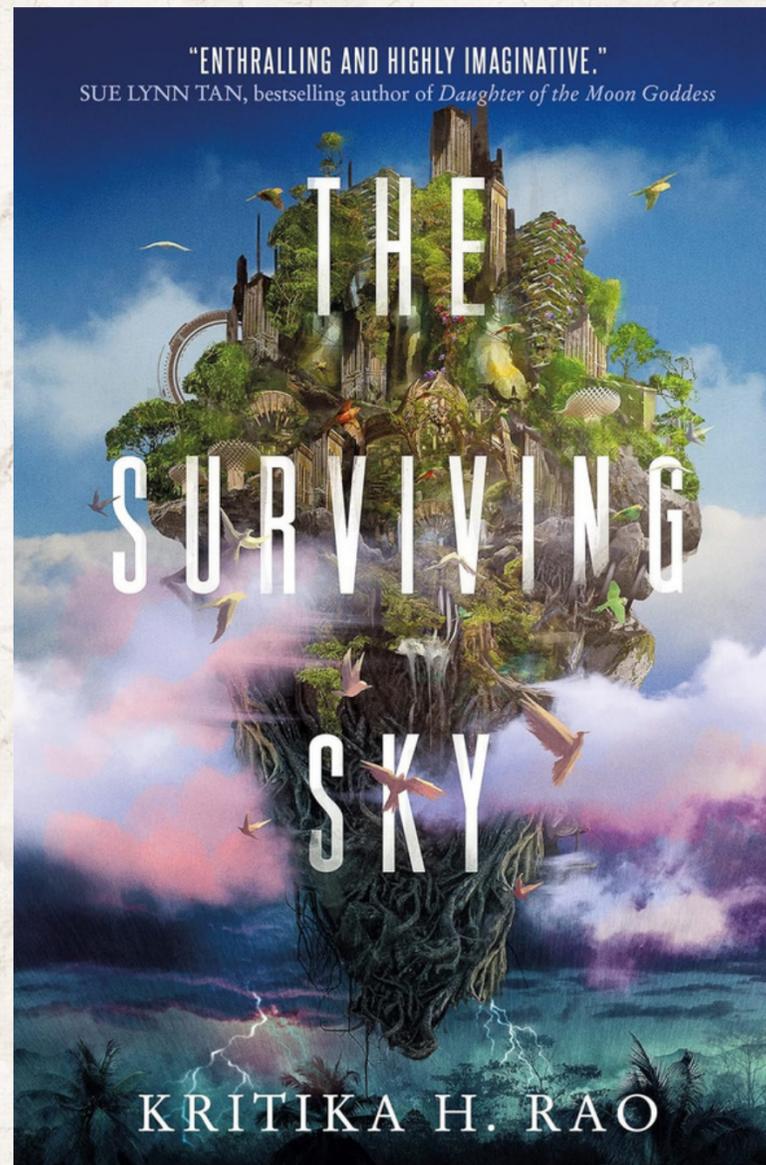
Episch, sinnlich und herzzerreißend ist der erste Band der neuen Romantasy-Reihe von Jennifer Benkau. Die junge Schmiedin Kaya wird von Räufern entführt und in einen nachtschwarzen Wald gebracht. Der verwundete Anführer Mirulay braucht Kayas Hilfe und sie hat Angst, dass er nicht nur mit ihren Gefühlen spielen, sondern auch ihr Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya kann Magie malen, doch Mirulay betört ihre Sinne und hat eine Macht, die Königreiche stürzen kann.

Fantasy andere Kulturkreise

- Fantasy muss sich den Vorwurf gefallen lassen, eine weiße Literatur für weiße Leser*innen zu sein
- Fantasy speist sich aus der Mythen- und Sagenwelt vieler Kulturen und ist soziokulturell verhaftet
- Afrofantasy, Afrofuturismus oder Hindu Fantasy werden nach und nach stärker publiziert
- Oft für westlichen Markt adaptierte Werke

Fantasy anderer Kulturkreise

Superheld*innen

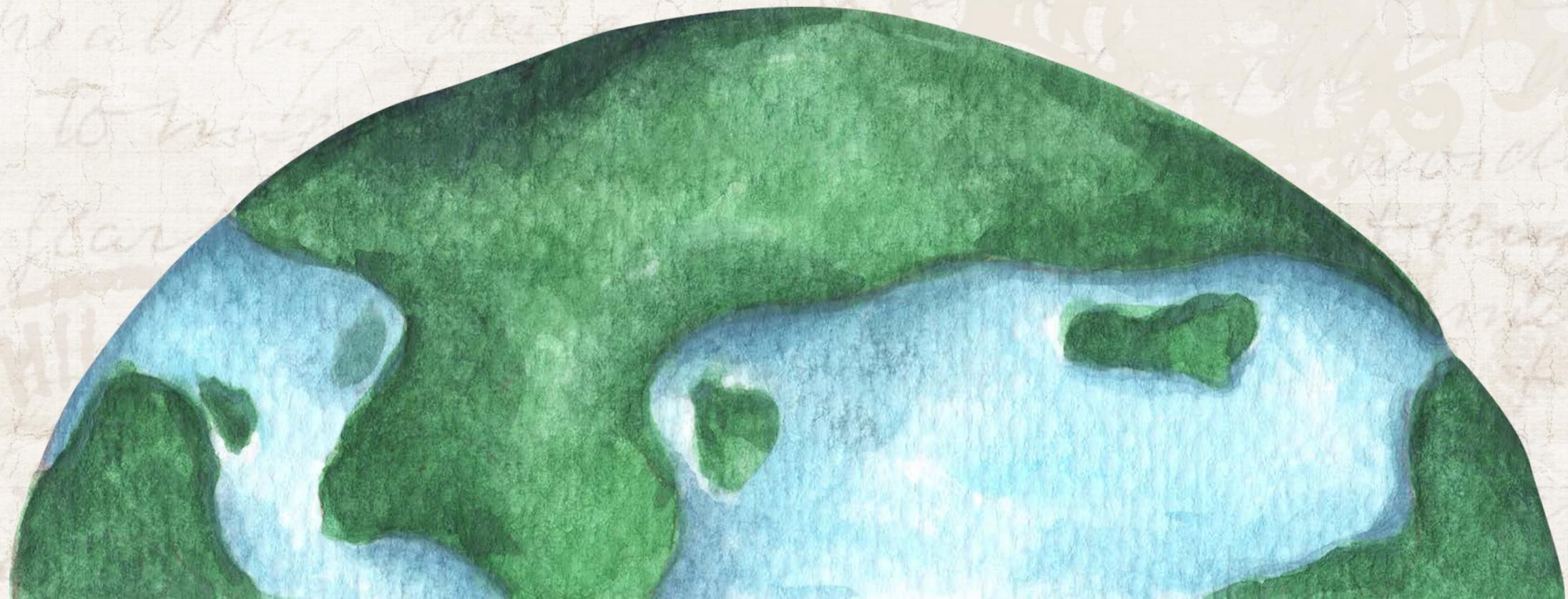
- Die Wurzeln des modernen Superheld*innengenres liegen in den 1930er Jahren der USA in der Comickunst und in Pulp Magazinen
- 1934 wurde DC Comics gegründet, das neben dem 1939 gegründeten Marvel Comics der wohl berühmteste Comicverlag des Genres ist.
- Superheld*innen bilden eigenes Genre, das nicht vordergründig unter Fantasy geführt wird

Superheld*innen

Worldbuilding

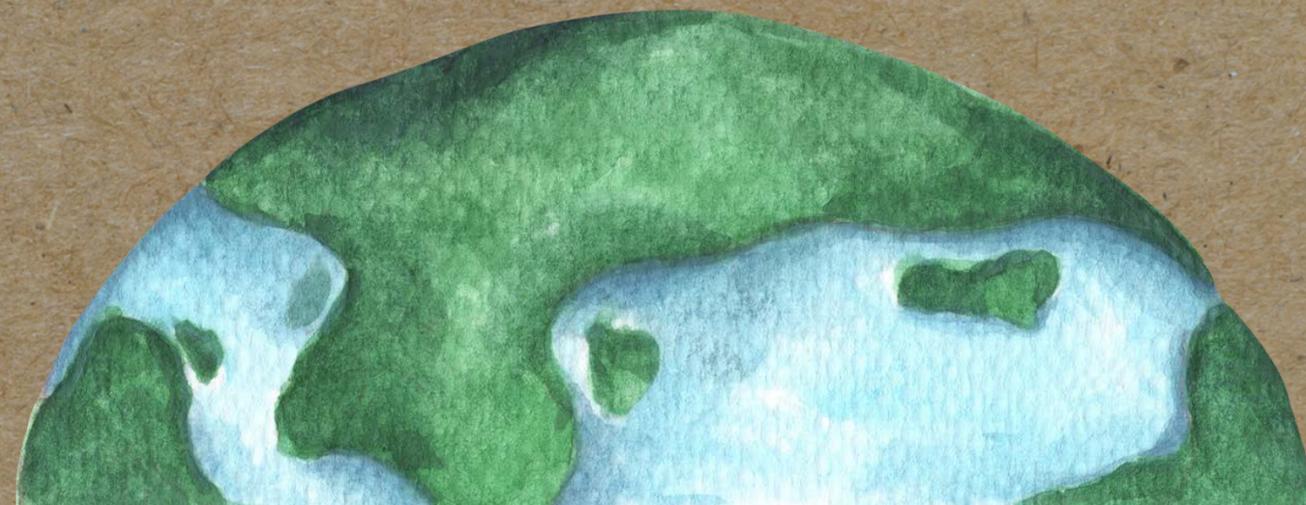

Hayao Miyazaki

“Die Zeit zwischen meinem Klatschen ist **Ma**. Wenn man nur Non-Stop-Action ohne jede Atempause hat, ist das nur Hektik. Aber wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, dann kann die Spannung, die sich im Film aufbaut, in eine größere Dimension wachsen. Wenn man die ganze Zeit eine konstante Spannung von 80 Grad hat, wird man einfach gefühllos”

High Fantasy

- Rückgriff auf Mythen, Märchen, Sagen, Religionen, auf Geographien und Gesellschaften zurückgegriffen, die es außerliterarisch gab oder gibt. Keine komplett neuen Welten sondern bekannten Versatzstücken
- Es wird auf schon bestehende literarische Motive, Themen und Weltkonzepte zurückgegriffen.

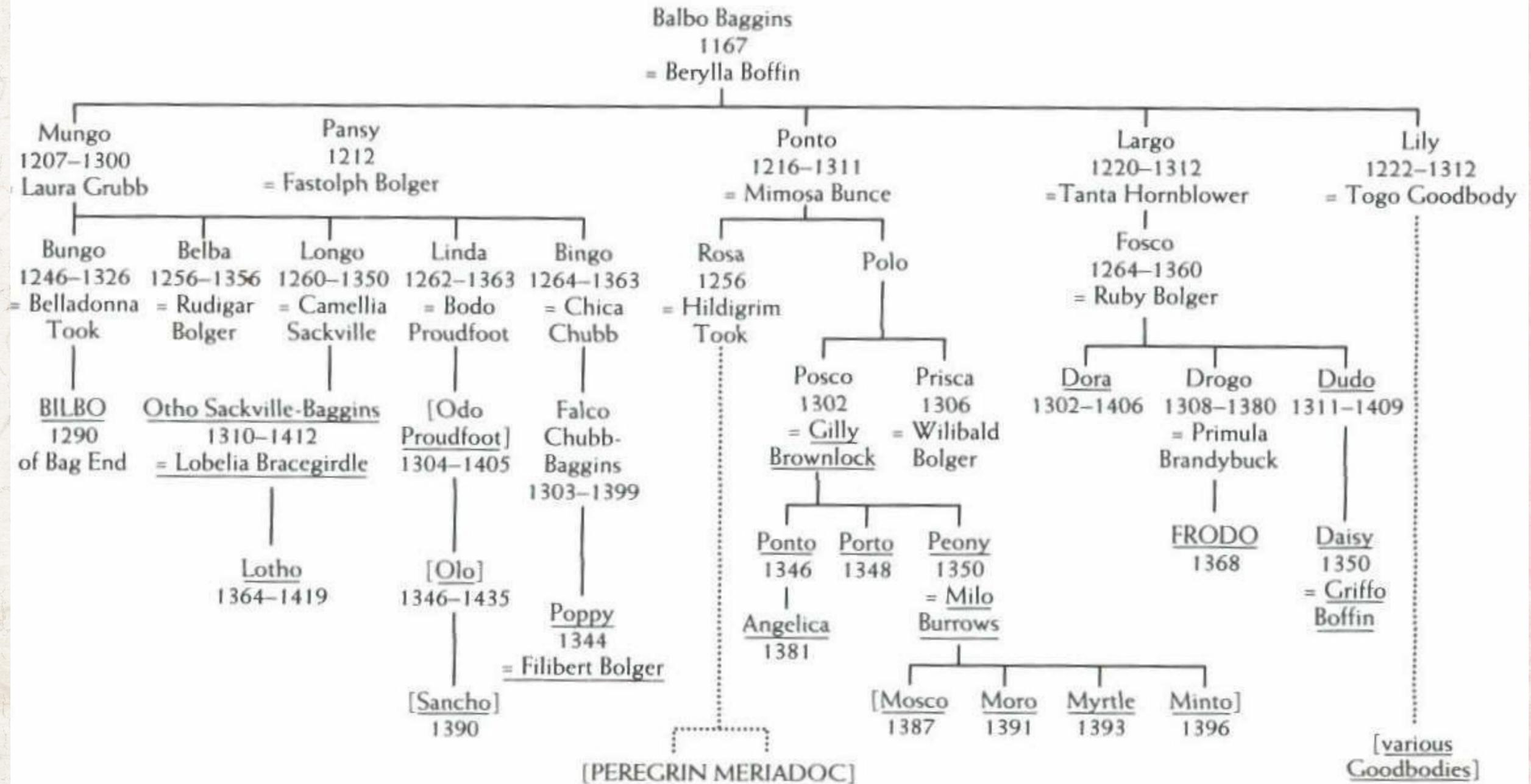

J.R.R. Tolkien - Middle-earth

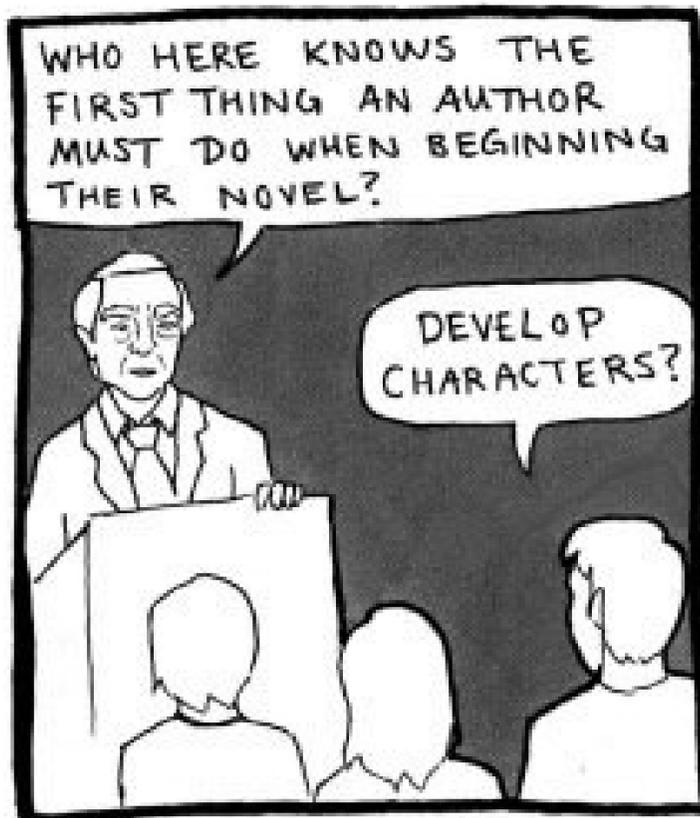
J.R.R. Tolkien - Middle-earth

BAGGINS OF HOBBITON

J.R.R. Tolkien - Mittelerde

TOLKIEN TEACHES INTRO TO FICTION

reparrish comics
2018

Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.

Literatur. Fantasy. Fandom.

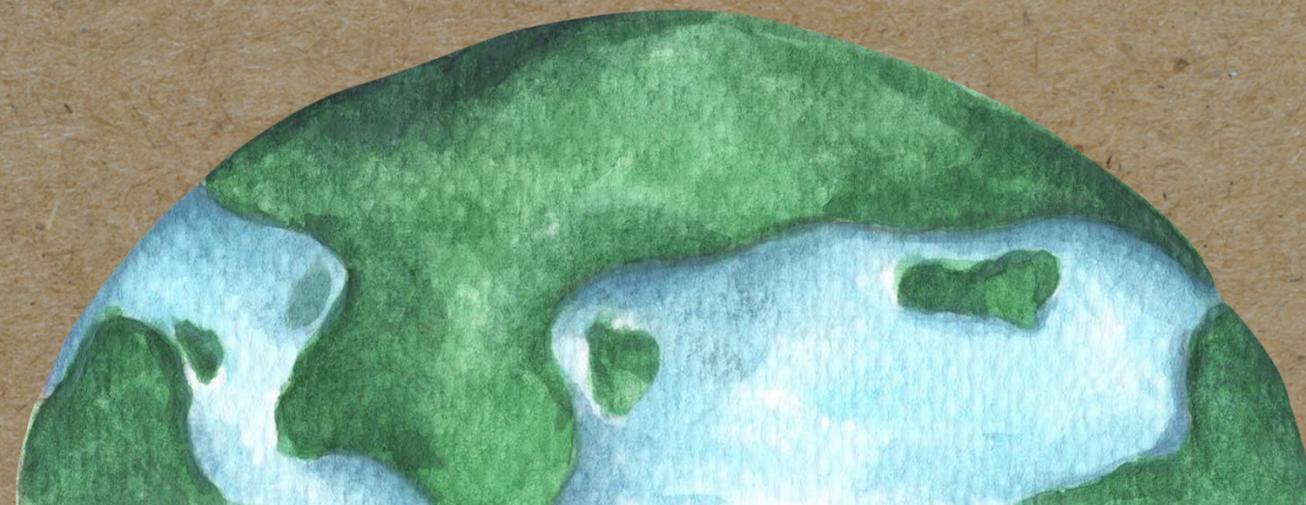
MITGLIED WERDEN

10 Fragen, die man sich bei der Erschaffung von fantastischen Welten stellen sollte:

- Wo ist die Geschichte angesiedelt?
- Wer sind die Hauptbewohner?
- Wie sieht das Regierungssystem aus (falls es eines gibt)?
- Wie sieht der Rest der Welt aus?
- Welche historischen Ereignisse haben zu Ihrem Szenario geführt?
- Wie ist die Technologie im Vergleich zu unserer Welt?
- Wie hoch ist der durchschnittliche Lebensstandard?
- Gibt es Magie, und wer praktiziert sie?
- Was sind die Werte der Gesellschaft?
- Wie sind gesellschaftliche Klassen strukturiert?

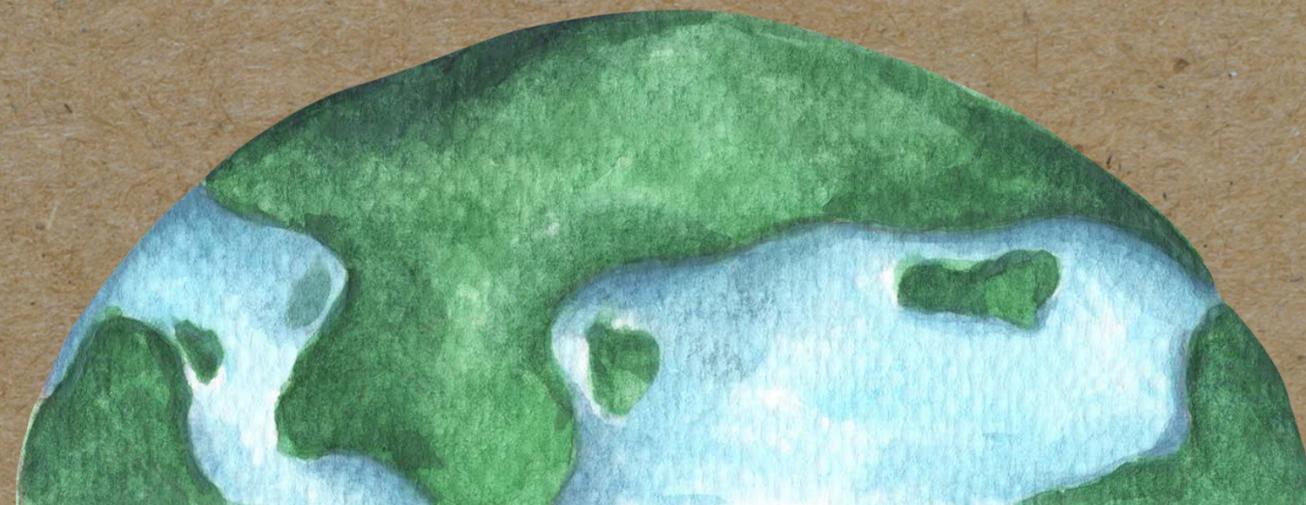
Fantastische Parallelwelten

- "Normrealität" trifft auf deviante Welt
- Portal
- Protagonist*innen lernen diese andere Welt durch eine Reise kennen
- Aufgabe – Bewährung – Rückkehr

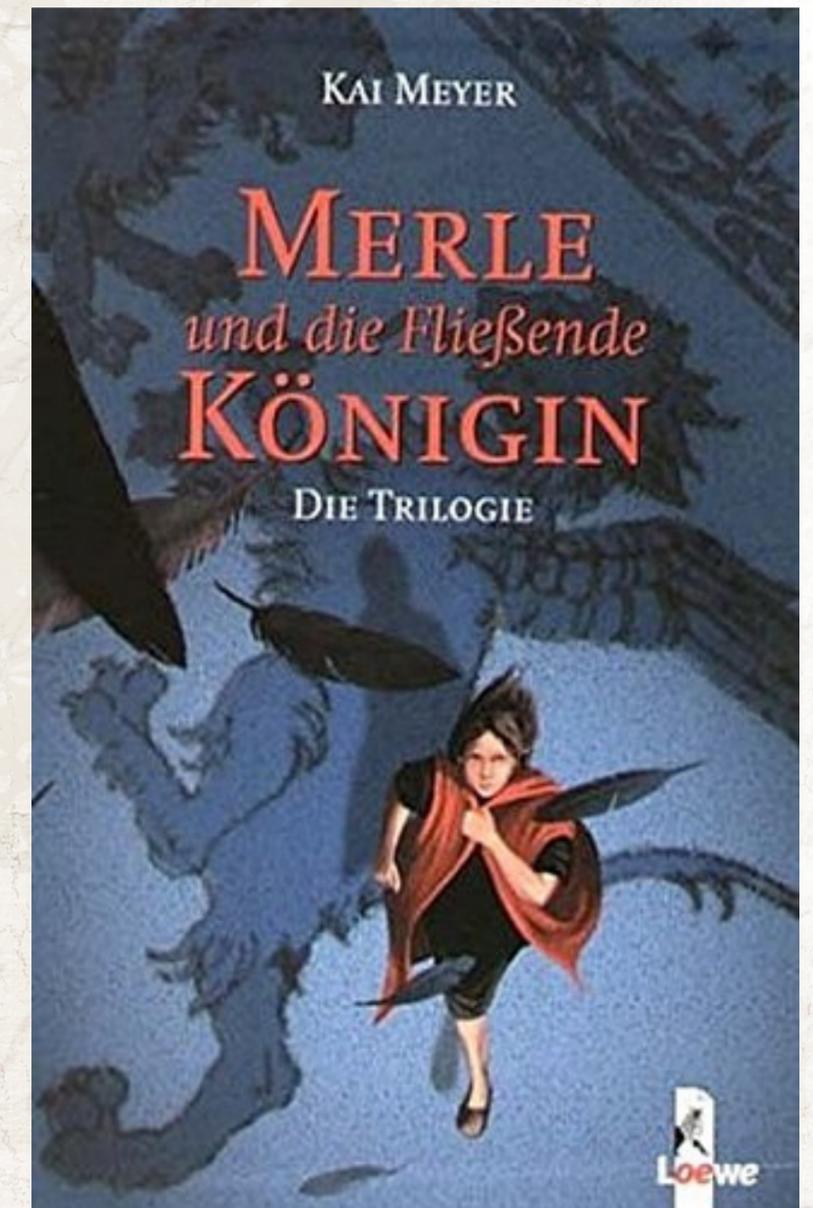
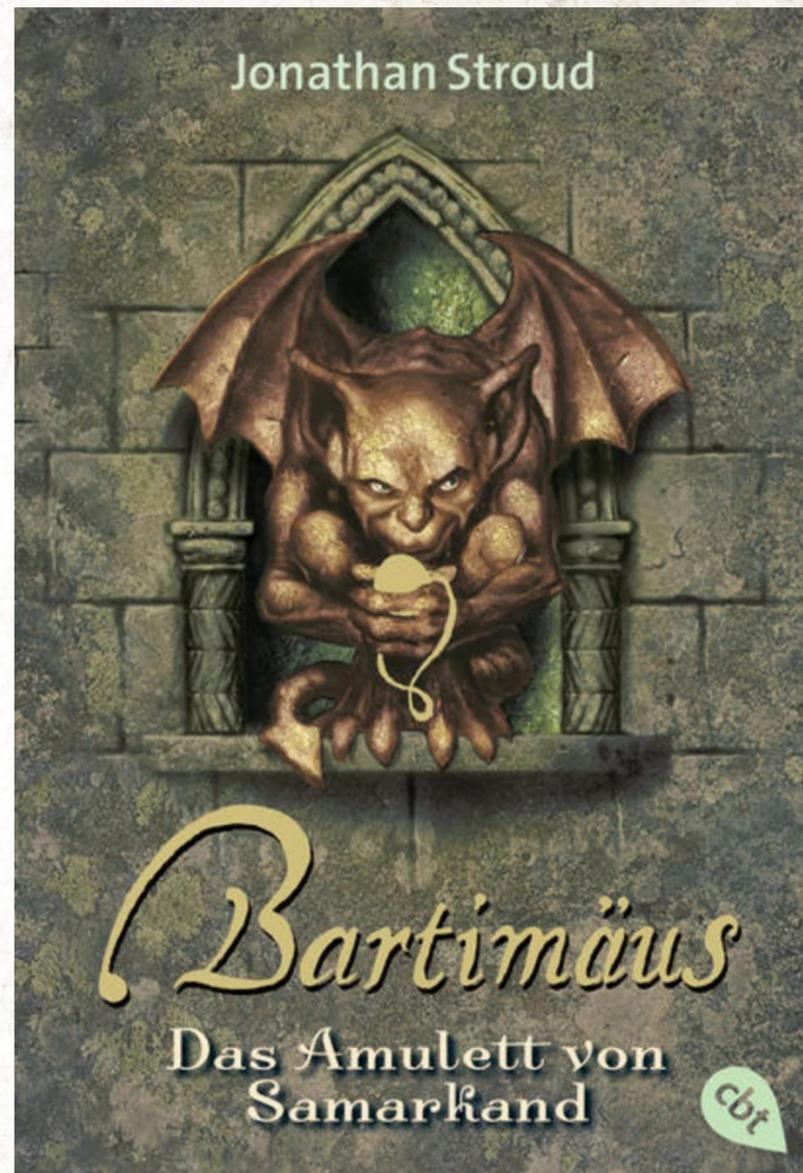

Wunderbare Welten in der Normrealität

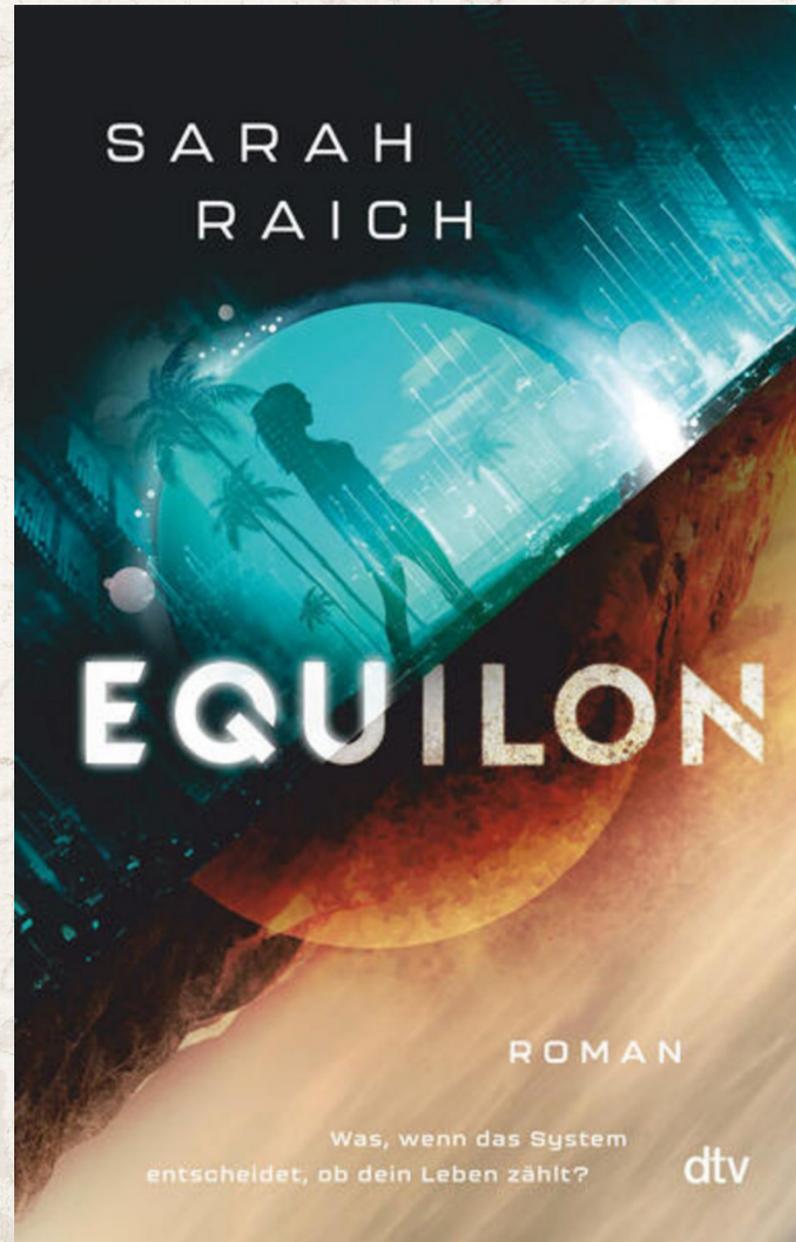
- Orte der Normrealität werden durch das Wunderbare verfremdet
- Handlung ist auf jene andere Welt ausgelagert
- Bekannte Räume in neuem Setting dienen der Darstellung des Anderen

Wunderbare Welten in der Normrealität

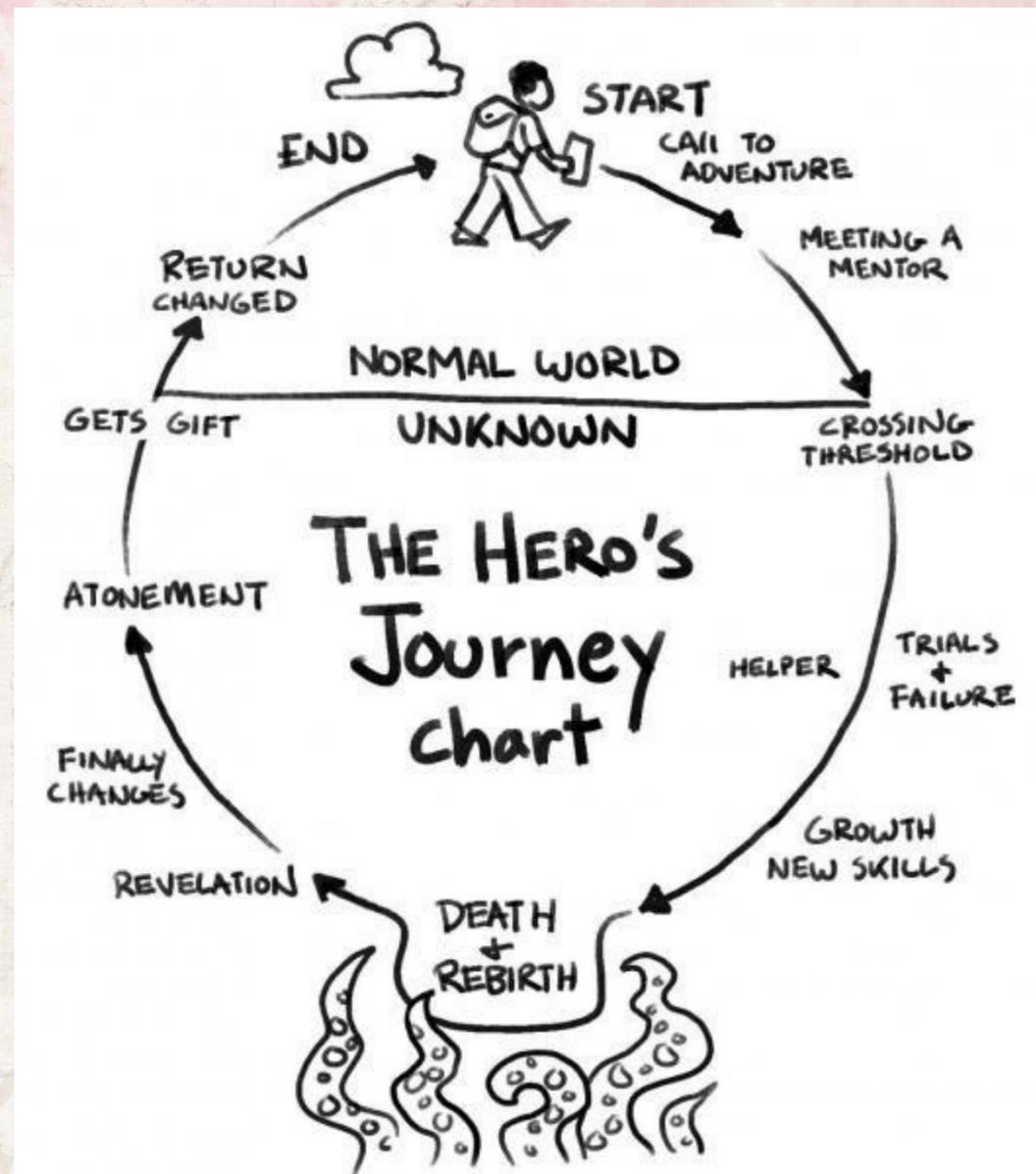

Wunderbare Welten in der Normrealität

Die Heldenreise

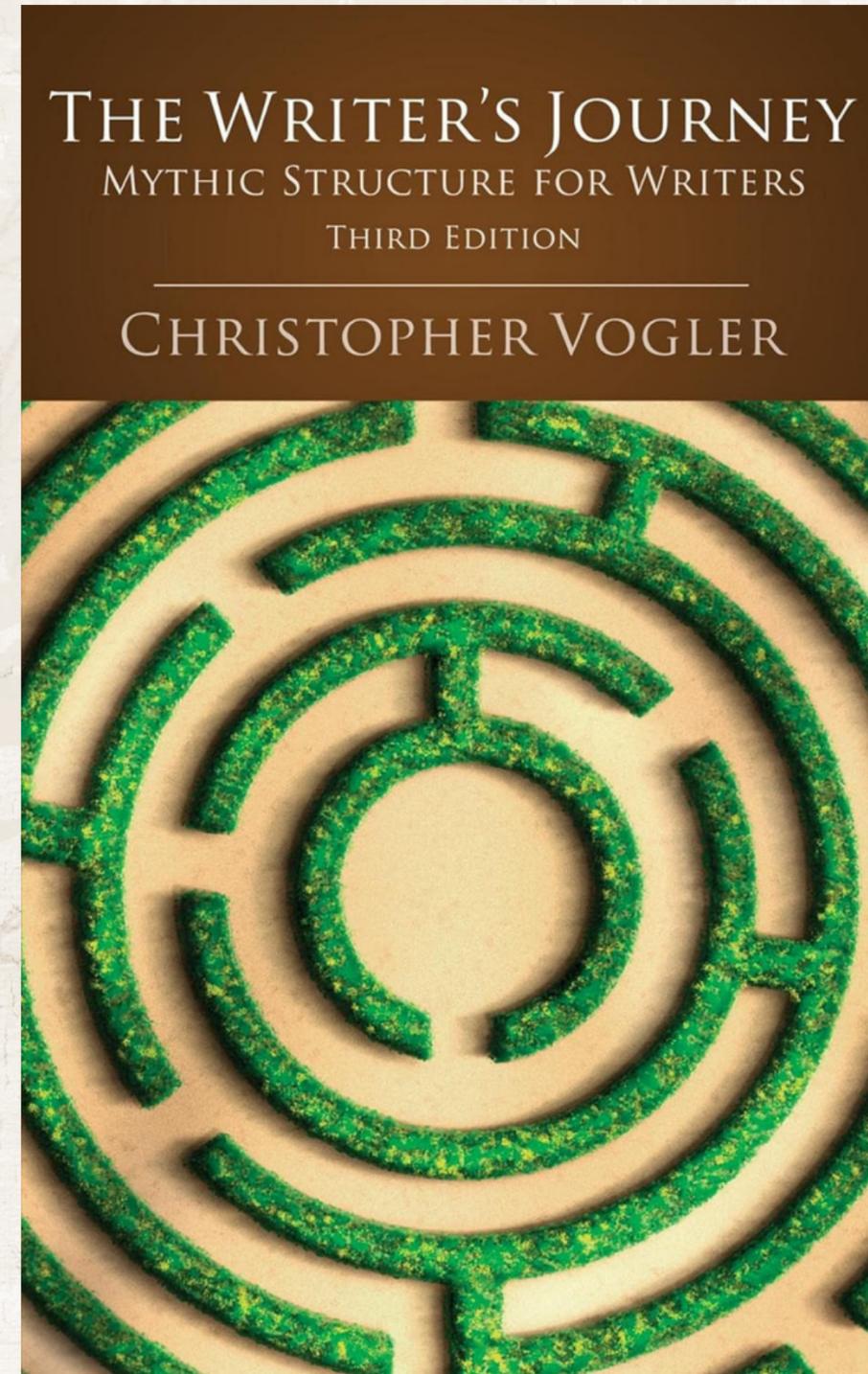
Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalte. Frankfurt a. M.: Insel Verlag 2011

Christopher Vogler:

The Writer's Journey. Mythic Structure for Writers. Michigan: Sheridan Books 1998

1. Gewohnte Welt
2. Ruf zum Abenteuer
3. Verweigerung des Rufs
4. Begegnung mit dem Meister
5. Überschreiten der ersten Schwelle
6. Bewährungsproblem, Verbündete, Feinde
7. Vordringen zum gefährlichsten Punkt
8. Entscheidungskampf
9. Belohnung
10. Rückweg
11. Wandel des Selbst
12. Rückkehr mit dem Elixier

Fantasy und Fantastische Literatur Empfehlungen

- www.goodreads.com/genres/most_read/fantasy
- www.stube.at/buchtipps/phantastikdesmonats.htm
- www.phantastik-couch.de/
- www.buchszene.de/buchempfehlungen/fantasy-science-fiction/fantasy-buecher/high-fantasy/
- www.jugendliteratur.at/buchtipps
- www.fantastikforschung.de/
- www.phantastik.eu/
- www.villafantastica.com/
- www.popsugar.co.uk/entertainment/best-new-fantasy-books-2023-49259431?utm_medium=redirect&utm_campaign=US:AT&utm_source=www.google.com#photo-49259356

Fantasy und fantastische Literatur Preise international

1. The Hugo Awards (The Hugos)
2. The Nebula Awards
3. The British Fantasy Awards (BFAs)
4. The World Fantasy Awards
5. The Locus Awards
6. The Aurealis Awards
7. The Gemmell Awards
8. The Mythopoeic Awards
9. The Self-Published Fantasy Blog-Off (SPFBO)
10. The Goodreads Choice Awards

Fantasy und fantastische Literatur Preise deutschsprachiger Raum

- Krefelder Preis für fantastische Literatur
- Phantastikpreis der Stadt Wetzlar
- Deutscher Fantasy Preis
- Deutscher Phantastik Preis (bis 2019)

Harry Potter und die Folgen

- Erstveröffentlichung "Harry Potter und der Stein der Weisen" 1997
- Letzte Veröffentlichung "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" 2007
- Über 500 Millionen Bücher weltweit
- Mehr Verkäufe als "Herr der Ringe" & "Der Hobbit"
- Meiste Verkäufe in den USA
- Übersetzt in 80 Sprachen

"Börsenblatt"-Extra

Umsatz bei Fantasy und Science Fiction geht zurück

12. April 2012 / von Börsenblatt

Überproduktion und zu viele ähnliche Stoffe: Die Nachfrage nach Fantasy- und Science-Fiction-Büchern ist in den vergangenen zwölf Monaten gesunken.

- George R. R. Martin: "Das Lied von Eis und Feuer: Die Herren von Winterfell", Blanvalet
- Markus Heitz: "Die Legenden der Albae: Vernichtender Hass", Piper
- Lara Adrian: "Gejagte der Dämmerung", Egmont Lyx
- Trudi Canavan: "Sonea - Die Heilerin", Penhaligon
- P. C. und Kristin Cast: "House of Night: Gezeichnet", Bastei Lübbe
- P. C. und Kristin Cast: "House of Night: Betrogen", Bastei Lübbe
- Patrick Rothfuss: "Die Furcht des Weisen. Teil 1", Klett-Cotta
- J. R. Ward: "Black Dagger 17: Vampirschwur", Heyne
- Walter Moers: "Die Stadt der träumenden Bücher", Piper
- Bernhard Hennen: "Drachenelfen", Heyne

Verkaufszahlen fantastische Literatur 2023:

<https://wordsrated.com/fantasy-book-sales-statistics/>

- Fantasy books, along with science fiction, generate \$590.2 million in sales each year in the United States.
- Fantasy book sales grew by 45.3% in 2021 compared to 2020, which was the largest increase among all genres aside from graphic novels.
- Only in Q1 of 2021, fantasy sales were up 48.4% compared to the same period in 2020.
- In the UK, sales of fantasy books increased by 23% in 2021 compared to pre-pandemic years.
- In Australia, science fiction and fantasy books recorded the largest sales growth within the adult fiction category.
- Within the comic books genre, fantasy sales were up 43% in 2021 compared to 2020.
- Fantasy ranks no.8 on the list of the most competitive book categories on Amazon.
- Fantasy audiobooks, combined with science fiction, hold the largest share of sales among all audiobook categories, which generated \$1.6 billion in revenue in 2021.

TRENDING ON

#BookTok

- Verkaufs- und Verlagshäuser führen eigene BookTok Bestsellerlisten und Bücher des Monats, selbst wenn diese von kleinen und kleinsten Genreverlagen produziert wurden.
- Hashtag "BookTok" hat auf TikTok 219,3 Milliarden Aufrufe
- Genres Fantasy und Romantasy sind außerordentlich beliebt und erfolgreich
- Autor*innen treten in direkten Kontakt mit Fans.
- Social Writing keine Seltenheit
- Verkauf über Self-Publishing, abseits von Korrektiven und Gate-Keepern

Fantastische Buchempfehlungen (inkl. Lesealter ab 14)

- **Adeyemi, Tomi: Children of Blood and Bone (Fischer, 2018)**
- **Bendixen, Katharina: Taras Augen (Mixtvision, 2023)**
- **Blazon, Nina: Banshee Blues (cbj, 2022)**
- **Curatoria Draconis (Emma Roberts)/ Tomislav Tomić: Die Hüterin der Drachen. (Prestel, 2021)**
- **Funke, Cornelia: Die Farbe der Rache (Dressler, 2023)**
- **Kuang, R. F.: Babel (Eichborn, 2023)**
- **Ness, Patrick: Burn. Die Welt brennt wie Feuer. Aus dem Amerikanischen von Petra Koob-Pawis (cbj, 2023)**
- **Raich, Sarah: Equilon (dtv, 2023)**
- **Reinhardt, Kirsten: Elvis Gursinski und der Grabstein ohne Namen (Beltz & Gelberg, 2022)**
- **Schäuble, Martin: Godland (KJB, 2023)**

