

**Центр з дослідження літератури фентезі
при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Державний університет «Житомирська політехніка»
Університет Ататюрка (Ерзурум, Туреччина)**

Міжнародна наукова конференція

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі:

**МАГІЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ЕЛЕМЕНТ
ФЕНТЕЗІЙНОГО СВІТОТВОРЕННЯ**

25-26 січня 2024 року

Centre for Fantasy Literature Studies

**Taras Shevchenko Institute of Literature
National Academy of Sciences of Ukraine
Zhytomyr Polytechnic State University
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye**

International conference

Theoretical aspects of fantasy studies:

**MAGIC SYSTEM AS THE KEY ELEMENT IN
FANTASY WORLDBUILDING**

Dear participants, we are hosting the Conference from a safe territory, but any of us may have an unstable internet connection or electricity supply. In case of unexpected situations, please inform the Organizational Committee.

Шановні учасники, ми забезпечуємо платформу Конференції з безпечної території, але всі ми знаємо, що можуть виникнути проблеми зі зв'язком чи електропостачанням. Якщо ви раптом втратили з'єднання, чи сталося інша несподіванка, будь ласка, повідомляйте організаторам:

CFLS email: fantasystudies2015@gmail.com

WhatsApp: ±90 53 131 109 76

Telegram: <https://t.me/+CsTLarekoD5hZDdi>

ПОСИЛАННЯ НА ЗУМ-ЗУСТРІЧІ:

Topic: CFLS_Conference_Day_1

Time: Jan 25, 2024 11:00 AM Kyiv

Join Zoom Meeting

[https://us02web.zoom.us/j/3460362659?pwd=Z2NKWE1SQkFoS
nBuTVNJSgpWallMZz09&omn=81663190845](https://us02web.zoom.us/j/3460362659?pwd=Z2NKWE1SQkFoS
nBuTVNJSgpWallMZz09&omn=81663190845)

Meeting ID: 346 036 2659

Passcode: 2024

Topic: ЦДЛФ Конференція День 2

Time: Jan 26, 2024 10.00 AM Kyiv

Join Zoom Meeting

[https://us06web.zoom.us/j/84746724184?pwd=V906OJ7t68wBn5
bFeUDadQHOYEMtGc.1](https://us06web.zoom.us/j/84746724184?pwd=V906OJ7t68wBn5
bFeUDadQHOYEMtGc.1)

Meeting ID: 847 4672 4184

Passcode: 472937

Conference program 25.01.2024	3
Conference program 26.01.2024	5
Conference abstracts	7

January, 25th

Opening

11.00 – 11.30 (GMT+2)

Mykola ZHULYNSKYI

Full member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of Shevchenko Institute of Literature

Greetings from Shevchenko Institute of Literature

Tetiana RIAZANTSEVA

Shevchenko Institute of Literature, Head of the CFLS

Introductory speech

Section 1

11.30 – 13.00

THEORETICAL ISSUES – 1

Chair: Yevheniia Kanchura

Oleksandra (Alexandra) FILONENKO

Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)

Magic vs Faërie: Tolkien's and Lewis's Magic Systems

Olena TYKHOMYROVA

Kyiv National Linguistic University

Multitudes in Soft and Hard Magic Systems

Nataliya KRYNYTSKA

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

'Word alchemy' in Rebecca F. Kuang's novel *Babel: An Arcane History*

Section 2

13.00-15.00

MAGIC SYSTEMS: ORIGINS, STRUCTURE AND FOLKLORE

Chair: Oleksandra Filonenko

Debadrita BISWAS

Independent Researcher

The Communication of Magic and Reality in *Folktales of Bengal*

Simone PETTINE

"G. d'Annunzio" University (Chieti-Pescara)

Magic and Supernatural in Remigio Zena's Short Stories

Olha BOIKO

Ataturk University (Erzurum, Turkey)

The Origins of the Magic System in Roger Zelazny's *The Chronicles of Amber* and the Prequels by J. G. Betancourt

Radhika NAIR

Independent Researcher

Magic is Might(y): A Structural Study of Sentient Magic in Robin Hobb's *Soldier Son* Trilogy

Section 3

15.00-17.00

MAGIC AND SOCIETY

Chair: Olha Boiko

Suvechchha SAHA

Independent Researcher (Masters from Rabindra Bharati University)

Magic vs Misogyny: How HBO Murdered the Most Magical Woman of a Decade

Victoria L. GODWIN

Prairie View A&M University

The Magic of Role-Playing Game Systems' Worldbuilding

Robert TALLY

Texas State University

Tolkien's Television: Ways of Seeing Magic in Middle-earth

Márk NEMES,

University of Pécs (PTE)

Spellbound Patterns: How the Evolution of Literary Magical Systems Mirrors Human Magical Thinking, from GNS Theory to Old School Reconstructionism

Hamish WILLIAMS

University of Groningen

The Ethics of Magic: Tolkien, Lewis, Rowling, etc.

Closing of Day 1

26 січня / January, 26th

Секція 1

10.00 – 12.00

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ – II / THEORETICAL ISSUES – II

Модератор: Тетяна Рязанцева

Наталя АСТРАХАН

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Химерність фентезійного світу і магія художньої цілісності

Оксана ЛЕВИЦЬКА

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Магічна система як ритуал переходу у світ творчості: на матеріалі художньої біографістики про митців

Олеся СТУЖУК

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Магічна система й псевдоісторичний елемент у російськомовному фентезі

Ольга НОВИК

Бердянський державний педагогічний університет

Магічні системи фентезі у повсякденності художнього твору

Section 2

12.00-14.00

VERBAL MAGIC

Модератор: Олександра Філоненко

Tetiana RIAZANTSEVA

Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine

...A oneness shared: Verbal Magic as Discourse, Communication, and Philology in Three Novels of Ursula K. Le Guin, Peter S. Beagle and Diana Wynne Jones

Jane Suzanne CARROLL

Trinity College Dublin

Verbal Magic and Troubled Silences in Pratchett's *Wyrd Sisters*

Dara DOWNEY

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Магічна система як засадничий елемент фентезійного світотворення. 25-26 січня 2024 року

Trinity College Dublin

Incantations and Worship in Diana Wynne Jones' *The Time of the Ghost*

Yevheniia KANCHURA

Zhytomyr Polytechnic State University

Dialogue or Coercion: Max Frei's Verbal Magic in the Echo Series

Секція 3

14.00 - 16.00

**МАГІЯ ЯК СВІТО- ТА СЮЖЕТНОТВОРЧІЙ ЕЛЕМЕНТ ОКРЕМИХ
АВТОРІВ – ВІД КЛАСИКИ ДО СУЧАСНОСТІ
MAGIC AS A WORLD AND PLOT BUILDING AUTHOR'S TOOL: FROM
CLASSICS TO MODERNITY**

Модератор: Олеся Стужук

Юлія КРАВЧЕНКО

Криворізький державний педагогічний університет

Специфіка аналітичного осмислення маркерів містичного у малій прозі

Олександра РЕКУТ-ЛІБЕРАТОРЕ

Italian University Line

Світи позасвітів або магичні системи Данте Аліг'єрі

Марта КРАПИВНИЦЬКА

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Магія та чудо в циклі романів Анджея Сапковського "Відьмацька сага"

Андрій ГУРДУЗ,

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

**Метафоризм сюжетного модуля "дім дивних дітей" у фентезійній
романістиці перших десятиліть ХХІ ст.**

16.00–16.30

Закриття Конференції

**Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі:
МАГІЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ФЕНТЕЗІЙНОГО
СВІТОТВОРЕННЯ**
Анотації доповідей.

**Theoretical aspects of fantasy studies:
MAGIC SYSTEM AS THE KEY ELEMENT IN
FANTASY WORLDBUILDING**
Book of Abstracts

Астрахан, Наталя

Химерність фентезійного світу і магія художньої цілісності

Світоконструювання у літературі фентезі відбувається за принципом парадоксу: створюваний світ відмінний від дійсного й водночас впізнаваний; він складається з чинників, маркованих по-різному в плані ступеня умовності, але наділений магією захоплювати читача, примушувати його не лише вірити у достовірність зображуваного, але й переживати ефект присутності в умовному просторі вигаданого світу. Є підстави вважати фентезійний світ химерним, а саму химерність – ознакою художнього світоконструювання, що передбачає складну взаємодію різнохарактерних часопросторових континуумів, які характеризуються різним ступенем умовності у суб'єктивному сприйнятті реципієнта. В контексті таких міркувань можна говорити про імпліцитну та експліцитну магічність фентезійного світу. Перша ґрунтується на специфічних виявах художньої цілісності у межах фентезійних літературних творів, особливих вимірах магії художнього слова, здатного зачаровувати читача-реципієнта, підпорядковуючи його законам створеного автором світу, дивовижності художнього впливу. Друга стає предметом зображення у межах оповіданих подій, демонструючи взаємозв'язки та взаємовпливи, зазвичай приховані в екзистенційній інерції та стереотипній рефлексії, не спроможних побачити та усвідомити фундаментальні буттєві закономірності. Химерність фентезійного світу порушує інерцію екзистенції та ламає стереотипи сприйняття й мислення. Отже, примушує реципієнта відчутти себе проблемною істотою, яка, подібно до фентезійних персонажів, веде химерне існування на перетині різних світів, усвідомлюючи, що без розв'язання основних буттєвих квестів продовження життя неможливе.

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Магічна система як засадничий елемент фентезійного світотворення. 25-26 січня 2024 року

Гурдуз, Андрій

Метафоризм сюжетного модуля “дім дивних дітей” у фентезійній романістиці перших десятиліть ХХІ ст.

У фентезійному романі перших десятиліть ХХІ ст. виявляємо оформлення сюжетного модуля “дім дивних дітей” зі стійкою триединою організацією суб’єкта, простору і дії (умовно колективний герой у герметичному просторі з факультативно рятівною, часом інверсійно осмисленою місією), передумови якого фіксуємо в літературі з другої половини ХХ ст. (В. Голдінг, О. С. Кард та ін.). Стійка структура засвідчує підвищену складність і художню адаптивність цього сюжетно-образного конструкта порівняно з ранішими співвідносними одиницями (зокрема, мотивом дому на перехресті світів; дому, де загубився час), а також варіативну метафорику, органічну оновленій у ХХІ ст. фентезійній парадигмі співвідношення начал добра і зла. Залежно від ідеологічного навантаження відповідна метафорика може мати суспільно-політичну, національну векторність (Р. Рітз та ін.), соціокультурну (Дж. К. Ролінг, С. Маєр, А. Закордонєць; М. Кері, С. Коллінз, В. Рот (постапокаліптичне відгалуження) й ін.), гендерно-сексуальну (Т. Дж. Ключ) тощо. При цьому модуль “дім дивних дітей” здатний алегорично втілювати історіософську концепцію розвитку етнонаціонального суспільства, набувати стійкий комплекс національних асоціацій, бути ядром громадської декларації митця і має виражену тенденцію розвитку, що також проявляється варіативно. Комплексне дослідження функціонування зазначеного художнього модуля в новітніх текстах метажанру бачиться доцільним і перспективним.

Кравченко, Юлія

Специфіка аналітичного осмислення маркерів містичного у малій прозі

У доповіді презентовані результати системного аналізу поетики містичного оповідання, переважно увага буде зосереджена на семантичній наповненості назви твору, а також топосі містичного та своєрідності часопростору оповідання для презентації містичного. До розвідки залучається аналіз сутності містичних символів, майстерності використання вербальних знаків (звукових або візуальних образів) задля утримання реципієнта в емоційному стані напруження, хвилювання, страху і тривоги. Розглядаються також художні прийоми та мотиви малої прози, зокрема, паралельні зображення двох вимірів – земного й потойбічного, містичне припущення, мотив зіткнення персонажа з надприродним, використання фольклорних образів та загальний пафос містичного (містична тональність) тексту. Визначається роль названих прийомів для формування свідомості персонажа. Розглядаються особливості використання і функції саспенса в низці сучасних містичних оповідань.

Крапивницька, Марта

Магія та чудо в циклі романів Анджея Сапковського “Відьмацька сага”

В окталогії Анджея Сапковського магія і чудо тісно переплетені. Чудо є осердям міфу, а “міф — це чудесна особистісна історія, виражена в слові”. За словами Ксав’є Леон-Дюфура: “Чудо — це знак, пристосований до загальнолюдських можливостей”. Магія у “Відьмацькій сазі” відображена у вихованні відьмака в Каер Морені та його практиці застосування магічних засобів; у вихованні Йеннефер та магічних перетвореннях чародійок. Чудом є зміна відьмацької природи Геральта і повернення людського начала Йеннефер. Також ним є воскресіння обидвох: Геральта, який є героєм-захисником і переможцем, та Йеннефер, яка стає втіленням природи, олюднена частковим відновленням сім’ї. Чудо і магія органічно поєднані, небесне служить земному, а сама природа стає опертям чудесного. Важливим також є магічний вплив сповіді на відновлення головних героїв у сакральних просторах та магія любові, як найвищий прояв магічного у світі “Відьмацької саги”. Таке тлумачення чудесного та магічного кореспондує з релігійним синкретизмом “Відьмацької саги”.

Левицька, Оксана

Магічна система як ритуал переходу у світ творчості: на матеріалі художньої біографістики про митців

В основі доповіді — дослідження впливу магічних систем на перехід особистості у світ обраних, передусім митців, що наділені винятковими рисами й здібностями. На матеріалі дитячих казок, оповідань та біографічних повістей про митців проаналізовано магічний ритуал переходу в інший стан — акт творчості — у соціальному, гендерному та духовному рівнях. Досліджено образи жар-птиці, цвіту папороті, фантастичних звірів та інших образів, що є втіленням магічної сили у творах про художників. У фокусі дослідження дитячі художні твори про мисткинь: Марію Примаченко, Аллу Горську, Катерину Білокур та інших художниць авторства сучасних українських письменниць Анни Багряної, Ірен Роздобудько, Валентини Вздольської та ін. Дослідження базується на основі гендерних студій та із застосуванням методології інтермедіальних досліджень.

Новик, Ольга

Магічні системи фентезі у повсякденності художнього твору

Дослідження повсякденності художнього твору постає на перетині низки гуманітарних наук (історія, культурологія, філософія, соціологія, фольклористика і зрештою, літературознавство). Повсякденність у літературознавстві наразі досліджує низка вчених, проте появу праць про повсякденність в художніх творах, малодослідженою залишається повсякденність фентезі. Враховуючи специфіку жанру, спробуємо виокремити особливості повсякденності фентезійного жанру та з’ясувати її роль для формування магічних систем.

Для фентезі відображення художньої дійсності є не просто ілюзією реальності, а спробою створити нові світи, а отже й нову повсякденність для істот, які перебувають у фентезійному світі. Моделювання повсякденності у світі, де існує магія, набуває специфіки відтворення як побутописання, речового світу, так і складової емоційної, духовної. Навіть якщо в художньому творі змальована дійсність повністю або ж частково збігається з повсякденністю реального світу певного періоду історії завдяки відтворенню буденності епохи, жанрова специфіка, зокрема й магічне у творі, трансформують художній світ, повсякденність героїв. Такі приклади ми бачимо як у творах, де автори послуговуються змалюванням епохи Середньовіччя, залучаючи, зокрема, напівлегендарних персонажів (Мерлін, Артур та інші), так і в текстах, що поєднують реальний світ ХХ ст. з магічними світами. Таким чином, виникає специфічна повсякденність, де магія є частиною дійсності.

Рекут-Лібераторе, Олександра

Світи позасвітів або магічні системи Данте Аліг'єрі

Три світи у “Божественній комедії” не є витворами фантазії Данте, але саме в систематизації окремих та фрагментарних уявлень про позасвіти він перевершив своїх попередників та сучасників. Структурування потойбічних універсумів за допомогою кіл, терас, сфер та дивовижних річок (Ахерон, Стікс, Лете, Флегетон, Коцит) буде представлено через інтертекстуальні та інтермедіальні зв'язки. Вагому роль у доповіді відіграватимуть також метаморфози та фантастичні істоти (від Міноса, Цербера, Фурій та Геріона до ангелів та святих), що беруть безпосередню участь у створенні уявних світів.

Стужук, Олеся

Магічна система й псевдоісторичний елемент у російськомовному фентезі

Визначимо насамперед термін “російськомовне фентезі” – це література написана російською мовою та орієнтована на російськомовного читача. Значна частина текстів маркована різко вираженою ідеологізацією: “скрепи”, доноси, туга за ідеалізованим радянським минулим. Псевдоісторичний елемент проявляється у спотворенні, ба навіть перебріхуванні історії (термін “альтернативна історія” для подібних текстів виявляється недоцільним). Велика група текстів містить сюжет потрапляння жінки ХХІ століття до різних історичних періодів російської імперії (часи Івана Грозного, представленого богоданим царем, наділеним від Господа магічною силою; або часи Миколи другого, володаря чотирьох стихій та найвправнішого чарівника російської імперії). Доповідь зосереджена на прикладах переписування історії як провідному напрямі сучасному російськомовному фентезі.

Biswas, Debadrita

The Communication of Magic and Reality in *Folktales of Bengal*

In Bengali fantasy literature, most parts are oral. Till the last half of the 19th century, there were hardly any published collections of classic Bengali fantasy. One of the first published collections of classic Bengali fantasy literature is Lalbehari Dey's *Folk Tales of Bengal*. This collection of short stories is a prominent representation of Indian fantasy genre. In these short stories, magic is the key component of building the fantasy world. The source of magic here is a form of truth, nobility and virtue; under this worldview, magic is characterized as a potent holy energy. The main function of magic is to shield good folks from evil or bad fate. Here, magical elements provide resources to the indigent, children to the childless, and justice to the inhabitants of Rakshasa-occupied territory. In this system, justice and morality are reestablished by magic. The social structure and power dynamics of this magic world are collateral to the traditional Indian family and society. This paper seeks to analyze, in addition to giving an escape from reality, how magic creates an impactful communication with reality in these short stories.

Boiko, Olha

The Origins of the Magic System in Roger Zelazny's *The Chronicles of Amber* and the Prequels by J. G. Betancourt

I examine the origins of the magic system in the magical world of Roger Zelazny and its representation in the prequels by J. G. Betancourt. I analyse the reasons for the division of the world of Chaos into the world of Logrus and the world of Pattern due to Dworkin's creation of the Pattern; I examine also the influence of the Pattern and Logrus on the creation of the Shadow worlds cast by Amber and Chaos, one such world being our world, Earth. I also look at the roles played by reflections of the Pattern in the underwater city of Rebma and the celestial city of Tir-na Nog'th. In my opinion, a major role is played by the magical artefacts - the Jewelry of Judgment, the Tarot Cards, and the magical creature Unicorn - which are directly related to the emergence of the Pattern and the change of world order in the world created by Zelazny. I also compare the capabilities of the Pattern and Logrus. In addition, I look at how the blood of the royal family of the Dworkin-Oberon dynasty affects the creation or destruction of the Pattern.

Carroll, Jane Suzanne

Verbal Magic and Troubled Silences in Pratchett's *Wyrd Sisters*

In Pratchett's Discworld written words – and particularly printed words – have enormous power and so books are regarded with justifiable suspicion by many characters. This paper examines the power of the spoken word in Pratchett's Discworld series, with special emphasis on the role of speaking and vocalisation in the power wielded by Pratchett's witches. I will pay particular attention to the spoken spells and magic formulae used in *Wyrd Sisters* (1988). Through its complex and playful intertextual references to Shakespearean drama, this novel centres the power of performance and the spoken word to captivate, to persuade, and to manipulate reality. Drawing on my research with Yevheniia Kanchura, I argue that this is a text

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Магічна система як засадничий елемент фентезійного світотворення. 25-26 січня 2024 року

about competing narratives and the ways that verbal magic offers a means to resist – and to speak out against – coercive narratives and propaganda. As well as looking at the words spoken, I want to explore the role of silence within this process of “speaking back” and query whether there can be such a thing as a magical silence that complements and empowers magical words.

Downey, Dara

Incantations and Worship in Diana Wynne Jones' *The Time of the Ghost*

In Diana Wynne Jones' 1981 novel *The Time of the Ghost*, words and stories have power – and can be dangerous. The book is told from the point of view of one (we are not sure which) of four sisters, from her hospital bed seven years after the main events of the book, which she experiences as a bodiless ghost from the future. This, it emerges, is the result of something the sisters did when they were young, something to do with their doll Monigan, around whom they had built a childhood mythology and ritual practice, with prayers recorded in *The Book of the Worship of Monigan*. This incorporates lines taken from *A Midsummer Night's Dream*, and more conventionally religious evocations and promises of devotion.

As this suggests, spells and ritual take literary forms in *The Time of the Ghost*. Indeed, conventional narrative patterns and assumptions actively work in Monigan's favour, trapping each sister within a version of themselves forced upon them by the adults in their lives. I therefore read *The Time of the Ghost* as about the imprisoning power of narrative expectations – but also about the ways in which taking control of those narratives can restore time to its proper order, and allow the sisters to move forward together into a less inscribed future.

Filonenko, Oleksandra (Alexandra)

Magic vs Faërie: Tolkien's and Lewis's Magic Systems

It is well-known to the Inklings researchers that the members of this literary group shared many ideas, themes, and motifs both in their theoretical reflections and in works of fiction. The notion of magic, its structure and its functions in a fictional world is not an exclusion. This paper seeks to analyze the peculiar understanding of magic in Tolkien's essay *On Fairy Stories*, in which he juxtaposes Magic and Faërie, and in Lewis's introduction chapter “New Learning and New Ignorance” to his book *English Literature in the Sixteenth Century, Excluding Drama*, in which he proposes a tripartite taxonomy of magic, namely Faërie, Magia and Goetia (supported by the examples from both writers' texts) with an attempt to show similarities and divergences in both authors' magical systems.

Godwin, Victoria L.

The Magic of Role-Playing Game Systems' Worldbuilding

In fantasy and other genres, role-playing game (RPG) systems' worldbuilding tools operate like magic systems. Groups select RPG systems for their magic, combat, and other systems that facilitate telling the type of story they want. RPGs offer interactive spaces for creative experiments and collaboration, positioning both Gamemasters (GMs) and players as both authors and readers. However, RPG rulebooks encourage

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Магічна система як засадничий елемент фентезійного світотворення. 25-26 січня 2024 року

GMs to modify, ignore, override, create, or replace rules as needed since ultimately, rules are worldbuilding tools to create better stories. Story points, cards, and other limited-use system mechanics can alter outcomes. As with any fan transformative work, canon can be modified. However, unlike many texts, RPG systems are designed to be both transformative and transformed. Groups create rules and entire new systems when they find material lacking or absent. Groups' interactions with existing characters, monsters, locations, and objects expand novels, films, and other media texts from multiple fandoms. When groups invent their own story worlds instead, they still remix familiar characters, plots, genres, narrative conventions, settings, and other shared cultural capital. GMs' and players' dice rolls, questions, comments, suggestions, and decisions actively co-create characters, backstories, and narratives. Their collaborative storytelling impacts and builds story worlds via the magic of RPGs.

Kanchura, Yevheniia

Dialogue or Coercion: Max Frei's Verbal Magic in the Echo Series

There are two main magic systems in the World of the Rod in Max Frei's Echo series (1996-2019): The Obvious Magic (distinguishing the Black and the White ones) and the Genuine Magic. Verbal elements of the Obvious Magic are represented by the spells rarely pronounced in the series. Meanwhile, language plays a crucial role in Genuine Magic, based on cooperative communication with the world. The paper delves into the levels of the language, used by the magicians of the Echo series to operate the verbal magic: phonetics (the spell's rhythm), vocabulary (choosing the right word), grammar (word order modifications), and the individual meaningful context of the messages. Considering the cooperative and communicative nature of Genuine Magic, I am going to study the functioning of its verbal elements, which might be categorised as coercive narrative examples (spells, orders, prophecies etc.). The issue of the balance between cooperation and coercion is regarded in the world-designing perspective and through the comparison with the idea of poetry as a demiurgical power in the World of the Rod.

Krynytska, Nataliya

'Word alchemy' in Rebecca F. Kuang's novel *Babel: An Arcane History*

Rebecca Kuang's alternate history fantasy novel takes place primarily in Oxford in the 1830s. As in our reality at the time, Britain is the world's dominant colonial power, but in the book, this imperial power is maintained primarily by magic performed by translators. The matter is that many words in different languages have similar but not identical meanings. The silver bars with the match-pairs create powerful effects such as feelings, noises, speed, stability, colour, and even death. The potential of silver bars power every device or structure, from steam trains to buildings.

The Oxford Royal Institute of Translation, located in the mighty tower nicknamed 'Babel', makes the elitist alchemy. Gifted children are selected from all corners of the empire, brought up in England and sent to work in 'Babel' to find new match-pairs of words. They create new magic used for the benefit of the rich people of

London and to the detriment of those whom the translators are forced to leave behind in their colonized homeland. In the novel, we follow the translator Robin Swift from his early childhood in China, from the hope that translation is a way to unite people, to the horrifying realization that under colonial conditions, this translation is a betrayal of his native people.

Nair, Radhika

Magic is Might(y): A Structural Study of Sentient Magic in Robin Hobb's *Soldier Son* Trilogy

This paper will examine the influence of the soft magic system on the plot of Robin Hobb's *Soldier Son* trilogy with the use of narrative theory. The depiction of magic in *Soldier Son* differs from magic in some other fantasy novels such as *Earthsea* and *Harry Potter* in that it is neither a neutral nor a passive resource to be drawn upon and controlled by magic users according to their own will. Instead, it manifests as a force with some apparent sentience, as well as desires and purposes of its own that frequently contradict and overpower the desires of the characters concerned. Narrated by a protagonist whose social background puts him at odds with the magic, this trilogy subverts the dying magic trope, as well as many familiar dynamics between magic and its users. In this paper we will see how the depiction of magic in the *Soldier Son* trilogy challenges some popular beliefs and expectations about the role of magic in fantasy literature, and the interpretive implications of this subversive approach.

Nemes, Márk

Spellbound Patterns: How the Evolution of Literary Magical Systems Mirrors Human Magical Thinking, from GNS Theory to Old School Reconstructionism

The presentation means to explore the shifting evolution of literary and tabletop magical systems, which mirror the vast psychological changes our shifting society underwent since the "official" birth of roleplaying games, and the rapid spread of roleplaying culture and fantasy literature ushered in. In my paper, I use the methodological tools of cultural anthropology and narrative psychology, presenting the results of some fandom research, based on game design theories, playing a part in granting a wider perspective and highlighting hidden correlations regarding our fictitious sorceries.

Pettine, Simone

Magic and Supernatural in Remigio Zena's Short Stories

The paper proposes an analysis of the magical element in selected Remigio Zena's short-stories (1850-1917): *L'invitata* (The Guest), *La pantera* (The Panther), *La cavalcata* (The Cavalcade). This narrative, still today the subject of partial investigations by Italian literary criticism, presents itself as very far from the characterizing elements of realism, embracing disturbing and varied themes: occultism, magic, inexplicable coincidences, supernatural events. The preferred investigative tools will be those of close reading and textual criticism.

Riazantseva, Tetiana

...A oneness shared: Verbal Magic as Discourse, Communication, and Philology in Three Novels of Ursula K. Le Guin, Peter S. Beagle and Diana Wynne Jones

Using the close reading approach I'll try to demonstrate the peculiarities of representation of verbal magic as a form of discourse ...*a practice not just of representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in meaning* (Norman Fairclough. "Discourse And Social Change") and as an art of communication with strong ties to some branches of philology such as linguistics and literary studies. The material for analysis is taken from *A Wizard of Earthsea* (1968) by Ursula K. Le Guin, *The Last Unicorn* (1968) by Peter S. Beagle, and *Howl's Moving Castle* (1986) by Diana Wynne Jones.

Saha, Suvechchha

Magic vs Misogyny: How HBO Murdered the Most Magical Woman of a Decade

Although Harry Potter, where magic system was most precisely defined for the very first time, made it clear that love is the most powerful magic, it is owing to this love to a significant extent that Daenerys Targaryen was stripped off all her extraordinary magical abilities and was narrowed down to a mere unfortunate descendant of a mad family and member of a more unfortunate category — woman. *Game of Thrones* is a largely popular and critically acclaimed epic fantasy television series whose last few seasons demonstrated how a well-wrought magic system can be destroyed by subtle and conspicuous misogyny practiced by the characters. The current paper aims to examine how magic system unravels around one of the lead female characters of the series — Daenerys Targaryen and how it provides her with the tools and spells to retaliate against misogyny and patriarchal power structure. Further, this paper discusses how these magic elements fall short before men writing down her fate both inside and outside the show. It addresses the question — how does dragon fire lose to agnatic primogeniture? How does magic lose to prejudice and preoccupation?

Tally, Robert

Tolkien's Television: Ways of Seeing Magic in Middle-earth

There are many manifestations of what we think of as magic in J. R. R. Tolkien's legendarium, but the most visible (no pun intended!) have to do with ways of seeing. Sauron, the great Necromancer and arguably the most powerful sorcerer in Middle-earth, employs the sigil of a single red eye, symbolizing unceasing, panoptic surveillance. But even the "good" characters develop and use magical technologies such as the Mirror of Galadriel, the palantiri, and magically enhanced look-out posts (e.g., Amon Hen). This is not to mention the predominance of towers, "watchers", and other ways of seeing that are deeply connected to art and power in Tolkien's writings. Apparently, television—literally "seeing at a distance"—is a powerful type of magic in Middle-earth, one that interconnects with all other forms, amounting to a system of magic in its own right. In this talk, I will discuss this televisual system of magic in Tolkien's work.

Теоретичні аспекти дослідження літератури фентезі: Магічна система як засадничий елемент фентезійного світотворення. 25-26 січня 2024 року

Tykhomyrova, Olena

Multitudes in Soft and Hard Magic Systems

The paper explores how contemporary English-language fantasy fiction navigates soft and hard magic systems, which are viewed as a spectrum rather than a binary opposition. The role of multitudes (large groups of homogenous objects) that are conjured or modified by magic is considered in the context of worldbuilding and narrative strategies employed by the authors. The paper focuses on several effects that magic multitudes can produce within different magic systems paradigms.

Williams, Hamish

The Ethics of Magic: Tolkien, Lewis, Rowling, etc.

In this paper, I'd like to use illustrations from three popular fantasy writers (namely, Tolkien, Lewis, and Rowling) to broach the topic of the ethics of magic use in fantasy stories. Broadly speaking, ethical philosophers divided normative morality into three categories: virtue ethics, deontology (duty ethics), and consequentialism (including utilitarianism). How are these different normative ethical outlooks represented in the depiction of magic in these fantasy worlds, and what do these representations say about the writers' ethical outlook? Or does magic in fantasy enable us to shift our ethical perspectives in other novel ways? Time permitting -- I'll also see if I can discuss something about the history of magic in classical texts.

