

Semana de la Ciencia, 2025

Grupo Poéticas y Textualidades Emergentes UCM, en colaboración con el Proyecto
Resisting the Capitalocene: Narratives of Hope in the 21st Century
(PID2023-147494NB-I00 funded by MCIU)

Poéticas de la Desolación: Enfermedad, Dolor, y Resistencia en el Expresionismo Abstracto, la Escritura Beat y la New York School

Este seminario investiga las dimensiones estéticas, políticas y afectivas de la enfermedad, el dolor y la resistencia en las prácticas vinculadas al Expresionismo Abstracto, la literatura beat y la poesía experimental de la Escuela de Nueva York desde la posguerra hasta principios del siglo XXI. Enmarcando estos movimientos no solo como revoluciones artísticas, sino como respuestas encarnadas a la fractura psíquica, la violencia institucional y el desencanto en el ámbito de la cultura. El seminario explora cómo las aflicciones físicas y mentales se transfiguran en estrategias tanto de ruptura personal como de resiliencia creativa.

Las cuestiones clave que se abordarán son: ¿Cómo moldearon la enfermedad y el dolor las identidades artísticas y las innovaciones formales de las vanguardias de mediados de siglo? ¿Hasta qué punto se estetizaron, mitificaron o resistieron estas condiciones, especialmente en lo que respecta al género, la raza y la clase? ¿Hasta qué punto el valor del sufrimiento masculino en el expresionismo abstracto y la literatura beat oscurece o distorsiona otras modalidades de vulnerabilidad, en particular las expresadas por las mujeres —entre otras— y qué ocurrirá a continuación en la Escuela de Nueva York? Y, por último, ¿cómo utilizaron estos artistas y escritores la experimentación formal —el gesto, la fragmentación, la improvisación, el collage— como medio para registrar y subvertir la desesperación, la alienación y las restricciones institucionales?

El seminario analizará figuras como Jackson Pollock, Mark Rothko, Andy Warhol o Franz Kline. En la literatura beat, nos centraremos en William Burroughs, junto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Estos se yuxtapondrán críticamente con poetas como Diane di Prima, Joanne Kyger y Anne Waldman que redefinieron la enfermedad y la vulnerabilidad no como un espectáculo, sino como lugares de conocimiento y resistencia femeninos.

1. Resistencias frente al virus y la enfermedad en William S. Burroughs y Andy Warhol

María Porrás Sánchez

“La palabra es ahora un virus” (39), se afirma en *The Ticket That Exploded* (1964), una de las novelas de la trilogía *Nova* donde William S. Burroughs empleó el método del *cut-*

up. Desarrollado junto al artista Brion Gysin, consistía en unir al azar frases sueltas salidas del puño de Burroughs junto con líneas de otros textos, recortes de periódico o incluso fragmentos literarios sin referente específico (Varner 69). Más allá de la experimentación formal, el uso del *cut-up* respondía al convencimiento del autor de que el lenguaje era un virus que controlaba la mente y por tanto cabía resistir ante él para desmantelarlo, pues era una “enfermedad comunicativa” (Harris 37). La propuesta formal del *cut-up* es una forma de resistencia ante el virus del lenguaje. Para Burroughs, la enfermedad era una cuestión biológica e ideológica, pues la entendía tanto como una infección literal como una metáfora de las organizaciones sociales corruptas, un espacio donde el lenguaje, el control y el cuerpo confluían. Su contemporáneo Andy Warhol era hipocondríaco y tenía fobia a los hospitales. También era adicto al Obetrol, una anfetamina que aumentaba su productividad. Warhol y Burroughs se conocieron y compartieron una serie de conversaciones en las que debatieron la adicción y la creación (Bockris). La enfermedad fue motivo de inspiración para Warhol, a la que le dedica su último trabajo, la serie *The Last Supper* (1984-86), donde explora temas como la sexualidad o la mortalidad durante la epidemia del SIDA, enfermedad a la llamaba “cáncer gay” en sus diarios (Koestenbaum 49). Compuesta por unas 100 obras (Beck) de formato y soporte variado (papel, pintura, *collage*, escultura), combina reproducciones de *La última cena* de Da Vinci con logotipos de patatas fritas, titulares de periódico y anuncios de motocicletas. Este comunicación reflexiona sobre las conexiones entre Burroughs y Warhol, ya que ambos coinciden en la utilización de fragmentos descontextualizados a nivel formal y, a nivel temático, en la reflexión sobre los mecanismos de resistencia ante la enfermedad, un espacio de confluencia entre el cuerpo, la política y la representación donde lo patológico deja de ser meramente clínico para convertirse en un síntoma—y en una crítica—de la modernidad.

Referencias

- Beck, Jessica. “Andy Warhol: Sixty Last Suppers.” *Gagosian Quarterly*, Summer 2017, <https://gagosian.com/quarterly/2017/05/01/andy-warhol-sixty-last-suppers/>.
- Bockris, Victor. *The Burroughs-Warhol Connection*. Beatdom Books, 2024.
- Burroughs, William. S. *The Ticket That Exploded*. Grove Press, 1994.
- Harris, Oliver. *William Burroughs and the Secret of Fascination*. SIU Press, 2003.
- Koestenbaum, Wayne. *Andy Warhol*. Orion, 2021.
- Varner, Paul. *Historical Dictionary of the Beat Movement*. Scarecrow Press, 2012.

2. El historial médico de Jack Kerouac como influencia en su escritura

Mario Millanes Vaquero

El 6 de septiembre de 2013, Ian Scheffler publicó “Football and the Fall of Jack Kerouac” en *The New Yorker*. Su artículo, del que se hicieron eco otros medios, defendía la idea de que el escritor Beat padecía un daño cerebral, una enfermedad neurodegenerativa —encefalopatía traumática crónica (ETC)— cuyos efectos daban un giro inesperado a la interpretación que se ha hecho de su obra literaria. Kerouac había fallecido a la temprana edad de 47 años por una hemorragia interna causada por una cirrosis alimentada por su alcoholismo. Su trágico final mostró “un declive implacable marcado por el abuso de sustancias, la depresión y la pérdida de memoria” (Scheffler 2013). Scheffler explicaba que el autor había sufrido numerosos traumatismos craneoencefálicos debidos a su práctica deportiva favorita: el fútbol americano, afición que mantuvo hasta el último momento. Kerouac jugaba como corredor (*running back*) y marcó su primer tanto a los trece años. Ese día lo repitió en nueve ocasiones. El fútbol americano le llevaría desde el instituto de su localidad natal, Lowell, en el estado de Massachusetts, a la Universidad de Columbia. Sin embargo, su carrera futbolística “no fue larga ni brillante” (Silva-Forbes 2023). Su primer partido con Columbia sería el 12 de octubre de 1940. Esa misma temporada le rompieron una pierna. El deporte le proporcionó una beca. La elección de Columbia le permitió conocer a los “siempre míticos beatniks” (Gilman 2000: 2), una fraternidad integrada por Allen Ginsberg, Williams S. Burroughs, Gary Snyder, Gregory Corso y él mismo. Scheffler replanteaba la pregunta que planteaba Joyce Johnson en su biografía *The Voice is All: The Lonely Victory of Jack Kerouac*: “¿Las daños continuados en el cerebro de Jack a lo largo de su vida contribuyeron a su profundo alcoholismo y a su depresión?” (2013). Decepcionado e infeliz, Kerouac se alistó en la marina en diciembre de 1942 —un año después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor— buscando que su vida cobrara mayor significado en un momento histórico de los EE. UU. El 14 de mayo de 1943 los médicos militares certificaban que “John Louis Kerouac padecía demencia precoz, que incluía alucinaciones auditivas, ideas de referencia y suicidio; y un estilo divagante, grandioso y filosófico” (Kleiman 2011). Su historial médico resulta impactante. Los golpes —explícitos, literales y metafóricos— dejarían huella en un autor fundamental que cambió la historia de la literatura universal.

Referencias

- Roger, Bill. “Traveller or Tourist: Jack Kerouac and the Commodification of Culture.” *Dialectical Anthropology*. Volume 34, pages 395–417, (2010).
- Knight, Arthur Winfield. *Kerouac and the Beats*. N.Y.: Paragon, 1988.
- Kerouac, Jack. *The Origin of the Beat Generation*. Grana, César ed. On Bohemia. *The code of the self-exiled*. Routledge, 2017.

McNally, Dennis. *Desolate Angel. Jack Kerouac, the Beat Generation and America. A Biography*. Grand Central Publishing [Hachette group] 2020.

3. Hablando del dolor: enfermedad, vulnerabilidad y resistencia femenina desde el expresionismo abstracto hasta la contemporaneidad en Anne Waldman

Esther Sánchez–Pardo

Esta presentación explora la intersección entre la enfermedad, el dolor y la vulnerabilidad de género en la poesía vanguardista estadounidense de mediados del siglo XX y sus desarrollos contemporáneos, centrándose en el entorno cultural del expresionismo abstracto y la generación beat, y culminando en la obra de la poeta Anne Waldman. Si bien la enfermedad y la fractura psíquica eran temas centrales entre los escritores beat masculinos y los pintores del Expresionismo Abstracto —a menudo idealizados como expresiones del genio, sufrimiento o condición de outsider—, esta exposición cuestiona cómo mujeres poetas como Waldman replantearon el dolor no como patología o espectáculo, sino como un lugar generativo de resistencia, performance e identificación comunitaria.

La exposición traza el discurso de la aflicción corporal y mental en los círculos contraculturales de mediados de siglo, donde figuras como Allen Ginsberg, Jack Kerouac y Jackson Pollock posicionaron la vulnerabilidad como una crisis existencial masculina, destacando cómo esta dinámica a menudo excluía o distorsionaba la dimensión femenina. *Fast Speaking Woman* (1975) de Waldman, compuesta en el apogeo de su participación en la segunda generación de la Escuela de Nueva York y el St Mark's Poetry Project, interviene en este marco masculinista. Basándose en tradiciones orales, formas de canto indígenas y rituales feministas, el poema cataloga una multiplicidad de identidades femeninas —«la mujer con muchas enfermedades», etc— transformando el dolor en una invocación performativa y chamánica. Aquí, la enfermedad no es ni metáfora ni confesión, sino un modo epistemológico encarnado que sostiene la vulnerabilidad como fuente de poder poético y político.

La intervención se centrará en *Trickster Feminism* (2018) de Waldman, escrito en respuesta al colapso ecológico, el autoritarismo y las nuevas amenazas a la autonomía de género en el siglo 21. Mientras que *Fast Speaking Woman* ritualizaba el dolor del cuerpo femenino individual, *Trickster Feminism* lo pluraliza y politiza, pasando de la invocación a la insurgencia. El dolor y la enfermedad se vuelven sistémicos —síntomas de misoginia, militarización y precariedad neoliberal— mientras que la narradora habita un «nosotras» colectivo de hermandad y herencia soterradas. La figura del «trickster», un agente transgresor de fronteras, disruptivo e irónico, permite a Waldman navegar entre los registros del activismo, el mito y el duelo ecológico. La vulnerabilidad ya no se interioriza, sino que se convierte en un arma.

Aunando la teoría feminista, y la crítica poética de la vanguardia, esta charla sostiene que la obra de Waldman ofrece una reconfiguración feminista crucial del pathos centrado en el hombre del expresionismo abstracto y los beats. Su poética traza una línea en la que el dolor no es un signo de colapso o exceso, sino una estrategia feminista: una forma de poner en práctica la solidaridad, de subvertir las narrativas dominantes sobre el cuerpo y de imaginar formas alternativas de poder basadas en la interdependencia y el ritual.

Referencias

Cohn, Jim. *Sutras & bardos : essays & interviews on Allen Ginsberg, the Kerouac School, Anne Waldman, Postbeat poets & the new demotics / Jack Kerouac School of Disembodied Poetics*. Boulder : Museum of American Poetics Publications; 2011

Katz, Vincent. To Open Minds. The Black Mountain Experiment still Resonates. A Conversation with A. Waldman. BOONE: Center for Appalachian Studies at Appalachian State University. *Appalachian journal*, 2017-01, Vol.44/45, p.340-349

Noel, Daniel. "Shamanic Ritual and Poetic Model: The case of María Sabina and Anne Waldman," *Journal of Ritual Studies*. Vol 1. No.1 (Winter 1987), pp. 57–71.

Poetry to wake the chakras : an interview with Anne Waldman. *Inquiring mind*. Vol. 13, no. 2 (spring 1997), p. 11-13, 1997

Waldman, Anne. *Fast Speaking Woman*. San Francisco, City Lights, 1975.

—. *Trickster Feminism*. N.Y.: Penguin, 2018.

4. Cuerpo, enfermedad y ruptura: Diane di Prima entre la poesía y la pulsión expresionista

Alberto García, Antonio Jiménez & Bárbara Zubieta

Esta presentación coral ofrece un análisis de la obra de una destacada poeta de la contracultura estadounidense, explorando su diálogo con la estética del Expresionismo Abstracto. Tras una introducción contextual y un repaso de su trayectoria literaria, se examinan las claves formales e ideológicas que atraviesan su escritura, destacando cómo articula cuerpo, espiritualidad y disidencia política como formas de resistencia creativa.

La segunda parte se centra en la lectura y análisis de poemas seleccionados agrupados en tres líneas temáticas. En primer lugar, poemas como "The Practice of Magical Evocation" y "Paracelsus" abordan la enfermedad desde perspectivas política, espiritual y corporal, reflejando tanto el dolor íntimo como la denuncia social, en paralelo con la tensión material del Expresionismo Abstracto.

En segundo lugar, *Spring and Autumn Annals: A Celebration of the Seasons for Freddie* evoca la figura del bailarín Freddie Herko, utilizando una prosa poética fragmentada que canaliza su desgaste físico y espiritual. Este cuerpo enfermo se convierte en símbolo de una época marcada por la alienación y la adicción, mientras que la escritura se libera de estructuras narrativas lineales para configurar una resistencia emocional y política desde una estética expresionista y Beat.

Finalmente, los poemarios *Revolutionary Letters* y *Loba* representan la escritura como acto radical y subversivo. Aquí, la enfermedad se manifiesta como dolencia social, reflejando represión, alienación y crisis identitaria, y se vincula con una crítica feminista a la marginación italoamericana. Estas obras dialogan con el Expresionismo Abstracto por su gesto inmediato, centralidad del cuerpo y rechazo a formas cerradas, expresando tanto desesperanza política como una fuerte fe en el poder transformador del individuo.

Referencias

Aramphongphan, Paisid. "Repetition and Queer Difference: Fred Herko's History Lesson." *Horizontal Together*, Manchester University Press, 2021, <https://doi.org/10.7765/9781526148445.00012>.

Ashton, Dore. *The New York School: A Cultural Reckoning*. Viking Press, 1973.

Castelao-Gómez, Isabel. "Beat Women Poets and Writers: Countercultural Urban Geographies and Feminist Avant-Garde Poetics." *Journal of English Studies*, vol. 14, 2016, pp. 47–72. <https://doi.org/10.18172/jes.2816>.

di Prima, Diane. *Earthsong: Poems 1957–1959*. The Poets Press, 1968.

—. *Loba*, Parts 1–8, 1978.

—. *Memoirs of a Beatnik*. Olympia Press, 1969.

—. *Pieces of a Song: Selected Poems*. City Lights, 1990.

—. *Revolutionary Letters*. City Lights, 1971.

—. *Spring and Autumn Annals: A Celebration of the Seasons for Freddie*. City Lights, 2021.

—. "The Movement of the Mind." *Magma Poetry Magazine*, vol. 11, 1997.

Meyer, James Sampson. *Minimalism: Art and Polemics in the Sixties*. Yale University Press, 2001.

Meyer, Richard. "Warhol's Clones." *Negotiating Lesbian and Gay Subjects*, edited by Monica Dorenkamp and Richard Henke, Routledge, 1995, pp. 89–120.

Pizza, Joseph. "Breathing Between the Lines: Diane di Prima and the New American Poetry." *Tulsa Studies in Women's Literature*, vol. 42, no. 2, 2023, pp. 235–55. Project MUSE, <https://dx.doi.org/10.1353/tsw.2023.a913021>.

Quinn, Roseanne Giannini. "'The Willingness to Speak': Diane Di Prima and Italian American Feminist Body Politics." *MELUS*, vol. 28, no. 3, 2003, pp. 175–93. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/3595266>.