Poetic understanding and political community

Actualizing plurality through poetry

Nadkarni, D.

Publication date

2022

Citation for published version (APA):
Summary

Poetic Understanding and Political Community
Actualizing Plurality through Poetry

What makes poetry political? In this book, I argue that the politicality of poetry lies not (merely) in what certain poems say or do, nor in the particular ways in which they participate in politics. Poetry’s politicality, rather, needs to be located in the intersubjective dynamic between readers and poems. This dynamic, I argue, is characterized by complex modalities of understanding, as readers engage with the multilayered difficulties that poems often present through their formal, syntactic, and semantic opacities. I examine the political dimensions of such understanding, arguing that the politicality of poetry lies in facilitating and making widely accessible transformative forms of understanding that can contribute to the actualization of decolonial and anti-identitarian solidarities.

Current understandings of the political value of poetry typically find themselves at a point of torsion between two opposing theoretical tendencies: the autonomist and the activist. There are, on the one hand, the autonomist positions in terms of which poetry is political in terms of its opposition to and removedness from concrete socio-political investments. On the other hand, the activist or anti-autonomist positions take precisely the situatedness of poetic speech in the heart of social reality as a juncture to locate and substantiate poetry’s political relevance: as a powerful affective means of political protest and activism. However, despite the antithetical drift in their approaches to poetry, I argue that the two dimensions leave us with four lacunae that I take as starting points if we are to begin to rethink the political dimensions of poetry today.

First, in either view, the attribution of political relevance is limited to specific poems and their specific modes of expressivity. It is not so much the phenomenon of poetry as a genre that is considered politically relevant. In contrast, in my project, I seek
an approach that can account for the politicality of poetry as a whole, without dismissing
the particularities of specific poems.

Second, both have been conceiving of poetry as centered around a subject, with
the subject being either outside of politics (autonomist) or inside of politics (activist).
Both have been unable to move beyond an individualist ontology when theorizing
poetry’s politicality. Contrariwise, I would argue that such an approach falls short
because politics is necessarily intersubjective. It is what goes on between a plurality
of people. My question then is: can we begin to rethink poetry’s politicality through an
intersubjective approach commensurate with the intersubjective nature of the political
itself?

Third, nearly all key theoretical positions along the autonomy-activism
spectrum share an approach to politicality in terms of opposition, be it as resistance,
critique, rejection of, or protest against variegated structures of oppression, harm, or
injustice. I argue that poems and works of art as widely prevailing socio-cultural
phenomena do much more. For instance, they create aesthetic/poetic experiences, or
they are sources of pleasure, reprieve, and the creative growth of individuals and
communities. In view of the multifaced nature of poetry’s public life, I argue that reading
in terms of resistance or opposition is one and in itself inadequate way of understanding
poetry’s politicality. I thus ask, how can we conceptualize poetic political engagement in
terms of forms of relation that go beyond the oppositional?

Fourth, the modes of interpretation proffered by both the autonomist and
activist positions consistently neglect the role of the situated reader who reads politically
and participates in the political meaning-making process. In most interpretations along
these dimensions, politicality is cast as something that belongs to the poems or to the
poet, and not as something that could equally belong in the act of reading, in the dynamic
between readers and poems. Insofar as poetic and artistic practices are co-relationally
constituted with the traditions of criticism and interpretation that surround them,
networks of critical readership are important, yet neglected, sites of contention when it
comes to thinking about what makes poetry or art political. More importantly, I hold
that neglecting the role of the reader has been accompanied by a neglect of globally
entrenched structures of racial and colonial hierarchization that indelibly shape the ways
in which poetry is politically valorized, in terms of whose and what kind of work is
regarded as politically valuable and in what way.
Chapter 1 offers an overview of the key theoretical accounts along the autonomist and activist dimensions, detailing the lacunae that these accounts share, and pointing a way forward. To mitigate the limitations of these accounts, in Chapters 2 and 3, I propose and develop an intersubjective pragmatist framework as a mode of conceptualizing poetry’s politicality and as a concrete mode of reading poetry. I argue that in the intersubjective dynamic between poem and reader we can see the emergent conditions for transformative modalities of understanding that can serve as a ground for actualizing a non-hierarchical, non-identitarian, decolonial political community.

Chapter 2 develops the intersubjective dimension of politicality vis-à-vis poetry through Hannah Arendt’s concept of political plurality and Édouard Glissant’s concepts of relation and opacity. The aim of this chapter is to elaborate on an expanded conception of the political that can also illuminate forms of relation that go beyond the oppositional or antagonistic, towards an ‘associative’ mode of relation. The chapter turns towards a practice of reading poetry that takes the actualization of non-hierarchical intersubjectivity and political relation as the ontological basis of poetry’s politicality.

Chapter 3 augments the intersubjective approach with a pragmatist dimension to reinforce the continuity of poetry with everyday life and sharing of experience, illuminating the poetic as a transformative aspect of living in relation. This dimension is developed primarily through John Dewey’s theory of aesthetic experience, and Sylvia Wynter’s conceptualization of a practice of decipherment. The aim of the chapter is to demonstrate how reading intersubjectively can contribute to actualizing plural political relations in the everyday. It argues that a pragmatist approach complements the intersubjective approach by offering concrete strategies to understand the ways in which poems can participate in and give emancipatory shape to our situated political relations.

Altogether, the arc of the intersubjective pragmatist approach gives us, I argue in Chapter 3, the concept of ‘poetic understanding’: a quality of understanding—emerging in the interaction between poems and readers—as a necessarily dynamic, contingent, non-hierarchical, and non-identitarian process of transformation and constitution, where ‘I’ comes to be constituted in and as a ‘we’ in the process of understanding. In such transformative understanding, I argue, lies an as-yet-underestimated cornerstone of political community.

Next, Chapters 4 and 5 put the intersubjective pragmatist approach into practice through four case studies. These chapters examine how attending to the ways in
Summary

which we understand poems can offer us valuable insights into how solidary and intersubjective practices of understanding across interpersonal and socio-political divides can be actualized. In Chapter 4, I close-read two collections — Vahni Capildeo, Skin Can Hold (2019) and Nandini Dhar, Historians of Redundant Moments (2016) — to elucidate, first, what reading intersubjectively looks like; second, what it means to realise, in the process of understanding a poem, a genuinely intersubjective encounter; and third, what lessons a poetic understanding might offer us in forging emancipatory decolonial solidarities and becoming better allies. In Chapter 5, I take two more exemplars — Patricia Smith, Incendiary Art (2017) and C.D. Wright, One with Others (2010) — to explore both what a poetic understanding requires in contexts where we may not at first appear to each other as equals, and subsequently, how this understanding can help excise inequalities without blurring out our differences. The analysis in this chapter is embedded in the specific circumstance of relations between people racialized as white and black in the United States. This focus brings my study to the heart of explicating the broader socio-political value of poetic understanding, and by extension, of poetry’s politicality: actualizing dynamic and transformative solidarities, wherein irreducible differences and otherness can be (re)valued across and beyond the dividing lines of racism, coloniality, caste, and class.
Samenvatting

Poëtisch begrip en politieke gemeenschap
Pluraliteit door poëzie waarmaken

Wat maakt poëzie politiek? In dit boek betoog ik dat het politieke karakter van poëzie niet (alleen) ligt in wat bepaalde gedichten zeggen of doen, noch in de specifieke manieren waarop ze aan de politieke praktijk deelnemen. Het politieke karakter van poëzie moet veeleer gezocht worden in de intersubjectieve dynamiek tussen lezers en gedichten. Deze dynamiek, zo stel ik, wordt gekenmerkt door complexe begripsvormen, aangezien lezers zich bezighouden met de vaak ingewikkelde uitdagingen die door de formele en syntactische arrangementen en semantische ondoorzichtigheden van gedichten gepresenteerd worden. Ik onderzoek de politieke dimensies van deze begripsvormen, en ik stel dat de politieke waarde van poëzie ligt in het faciliteren en breed toegankelijk maken van andere manieren van begrijpen die kunnen bijdragen aan de realisatie van dekoloniale en anti-identitaire solidariteiten.

In het huidige debat wordt de politieke waarde van poëzie veelal gepositioneerd op een spanningsveld tussen twee binair tegengestelde theoretische strekkingen: de autonomistische en de activistische. Aan de ene kant is er de autonomistische positie, waarbij poëzie politiek is door haar weerstand tegen en afstandelijkheid van concrete sociaal-politieke belangen. Anderzijds is er het activistische of anti-autonomistische standpunt dat juist het knooppunt tussen poëtisch spreken en sociale realiteit onderstreept om de politieke relevantie van poëzie te lokaliseren en te onderbouwen: poëzie als een krachtig affectief middel voor protest en activisme. Ik stel dat deze twee tegengestelde theoretische standpunten ons met vier lacunes laten zitten. Die lacunes dienen voor mij als uitgangspunt om de politieke dimensies van hedendaagse poëzie te overdenken.

Ten eerste: in beide visies blijft de toekenning van politieke relevantie beperkt tot bepaalde gedichten en hun specifieke uitdrukkingswijzen. Hierin is het dus niet
Samenvatting

zozeer het fenomeen van poëzie als genre dat als politiek relevant wordt gezien. Daarentegen zoek ik in mijn project naar een benadering die de politieke relevantie van poëzie (als genre) kan verklaren, zonder daarbij de bijzonderheden van specifieke gedichten te negeren.

Ten tweede vatten beide van deze standpunten poëzie op als gecentreerd rondom een subject. Daarbij staat het subject ofwel buiten de politiek (autonoom) ofwel binnen de politiek (activistisch). Beide slagen er niet in een individualistische ontologie te overstijgen bij het theoreteriseren van het politieke karakter van poëzie. Ik zou daar tegenin willen brengen dat zo'n benadering tekort schiet omdat politiek noodzakelijk intersubjectief is. Politiek is wat zich afspeelt tussen een pluraliteit van mensen. Mijn vraag is dus als volgt: kunnen we de politieke waarde en dimensies van poëzie heroverwegen via een intersubjectieve benadering die overeenstemt met de intersubjectieve aard van het politieke zelf?

Ten derde benaderen bijna alle belangrijke theoretische standpunten op het autonomie-activisme spectrum het politieke in termen van oppositie, zij het als verzet, kritiek, afwijzing van of protest tegen uiteenlopende structuren van onderdrukking, schade of onrechtvaardigheid. Ik stel echter dat gedichten en kunstwerken als wijdverspreide sociaal-culturele fenomenen veel meer doen. Ze creëren bijvoorbeeld esthetische/poëtische ervaringen, of ze zijn bronnen van plezier, respijt en creatieve groei voor individuen en gemeenschappen. Gezien de veelzijdige en openbare aard van poëzie stel ik dat het aandachtig lezen van gedichten in termen van verzet of oppositie slechts één ontoereikende manier is om het politieke karakter van poëzie te begrijpen. Daarom vraag ik, hoe kunnen we poëtisch politiek engagement conceptualiseren als een vorm van relationele betrekking die verder gaat dan het oppositionele?

Ten vierde: in de interpretaties die zowel door de autonomistische als de activistische posities worden voorgesteld wordt consequent voorbijgegaan aan de rol van de gesitueerde lezer die op politieke manier leest en actief deelneemt aan het politieke betekenisgevingsproces. In het gros van deze interpretaties wordt politiek iets dat bij de gedichten of de dichter hoort. Zodoende wordt het niet gezien als iets dat evenzeer bij het lezen zelf hoort of tekenend is voor de dynamiek tussen lezers en gedichten. Poëtische en artistieke praktijken hangen samen met de omringende tradities van kritiek en interpretatie. Dit maakt netwerken van kritisch lezerspubliek een belangrijk maar veelal genegeerd en betwist aspect als het gaat om het nadenken over wat poëzie of kunst precies
politiek maakt. Maar nog belangrijker is volgens mij dat het negeren van de rol van de lezer gepaard gaat met het negeren van wereldwijd verankerde structuren van raciale en koloniale hiërarchie die onuitwisbaar vorm geven aan de manier waarop poëzie gevaloriseerd wordt in termen van de vraag: wiens en welk soort werk wordt op welke manier als politiek waardevol beschouwd?

Hoofdstuk 1 biedt een schematisch overzicht van de belangrijkste dimensies van de gevestigde theoretische benaderingen, geeft aan welke lacunes deze benaderingen vertonen, en wijst een weg vooruit. Om de bovengenoemde beperkingen aan te kaarten, ontwikkel ik in hoofdstuk 2 en 3 een intersubjectief pragmatisch raamwerk als een manier om het politieke karakter van poëzie te conceptualiseren en als een concrete manier om poëzie te lezen. Ik stel dat we in de intersubjectieve dynamiek tussen gedicht en lezer de voorwaarden kunnen zien ontstaan voor transformatieve begripsmodaliteiten die als basis kunnen dienen voor het realiseren van een niet-hiërarchische, niet-identitaire, dekoloniale politieke gemeenschap.

Hoofdstuk 2 ontwikkelt de intersubjectieve dimensie van politiek in relatie tot poëzie aan de hand van Hannah Arendts concept van politieke pluraliteit en Édouard Glissants concepten van relatie en ondoorzichtigheid, ofwel opaciteit. Het doel van dit hoofdstuk is een uitgebreidere opvatting van het politieke uit te werken die voorbij gaat aan oppositionele of antagonistische vormen van relatie. Het hoofdstuk werkt veeleer toe naar het voorstellen van een ‘associatieve’ relatievorm. Hierin leg ik de basis om mij te wenden naar een leespraktijk die de actualisering van niet-hiërarchische intersubjectiviteit en politieke relatie als de ontologische grondslag van de politiek van poëzie beschouwt.

Hoofdstuk 3 vervolledigt de intersubjectieve aanpak met een pragmatische dimensie om zo het poëtische te verankeren in het dagelijkse leven en het delen van ervaringen. Dit maakt het poëtische zichtbaar als een transformerend aspect van relationeel leven. Dit aspect wordt voornamelijk ontwikkeld aan de hand van John Dewey’s theorie over esthetische ervaring en Sylvia Wynter’s conceptualisering van een ontcijferingspraktijk. Het doel van het hoofdstuk is aan te tonen hoe intersubjectief lezen kan bijdragen tot het verwerkelijken van politieke meervoudsrelaties in het alledaagse. Het betoogt dat een pragmatische benadering een goede aanvulling vormt op de intersubjectieve benadering, omdat ze een bijzonder flexibel soort sociale ontologie presenteert die concrete strategieën biedt om de manieren te begrijpen waarop gedichten
Samenvatting

deenmaken aan onze gesitueerde politieke relaties en deze relaties emancipatorisch vorm kunnen geven.

In hoofdstuk 3 betoog ik dat al bij al de boog van een intersubjectieve pragmatische aanpak ons het concept 'poëtisch begrijpen' oplevert: een transformatieve kwaliteit en modaliteit van begrijpen – ontstaande in de interactie tussen gedichten en lezers - die een noodzakelijkerwijs dynamisch, contingent, niet-hiërarchisch en niet-identitair proces van verandering en constitutie is. Tijdens dat proces van begrijpen wordt de 'ik' geconstitueerd in en als een 'wij'. In een dergelijk transformatief begrip schuilt, zo betoog ik, een tot nu toe onderschatte hoeksteen van solidair begrip binnen een politieke gemeenschap.

Bibliography

Bibliography

Benhabib, Seyla. “Feminist Theory and Hannah Arendt’s Concept of Public Space.”
Bibliography

Bibliography

https://www.newyorker.com/magazine/2011/01/03/southern-discomfort-dan-chiasson.

Coleman, Jeffrey Lamar. *Transforming Words/Revolutionizing Verses: Four Poets of the
Bibliography

American Civil Rights Movement. The University of New Mexico, 1997.

Bibliography

https://www.youtube.com/watch?v=XtjZ8KiAErw.

https://www.poetryfoundation.org/articles/68672/can-poetry-console-a-grieving-public-56d248475bff0.

https://woodbeepoet.com/2019/06/11/the-i-that-can-be-we-review-skin-can-hold/.

https://kenyonreview.org/reviews/incendiary-art-by-patricia-smith-738439/.

Fish, Stanley. *Is There a Text in This Class: The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Translated by Joel Weinsheimer and Donald
Bibliography

Bibliography

Hartman, Saidiya. Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route. New York:

Bibliography

Kelly, Peter, Perri Campbell, Lyn Harrison, and Chris Hickey. Young People and the
Bibliography

Leighton, Angela. “So What Do We Know?” The Philosophy of Poetry, 2015, 162.

Moran, Matthew. “Rummaging Through the Ashes: 9/11 American Poetry and the

Bibliography

Rankine, Claudia. “‘The Condition of Black Life Is One of Mourning.’” The New York
Bibliography

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/153186/myriad-minded.

Bibliography

Simpson, Lorenzo C. Hermeneutics as Critique: Science, Politics, Race, and Culture. New

Bibliography

Bibliography

Amsterdam: Valiz, 2018.

Woods, Tim. The Poetics of the Limit: Ethics and Politics in Modern and Contemporary
Bibliography

Can poems show us a way to be part of a many-voiced history, to be with a part of, despite being an outsider? What complex kinds of understanding do we need to sustain solidarities across the dividing lines of race, coloniality, caste, and class, and to create processes of sharing that do not undermine social difference or the particularity of individual experience? And can we look towards poetry towards the dynamic between poems and readers to offer us a model for such understanding? Where instituted racial and colonial hierarchies obstruct complex understandings of some ‘others’ as who they are and not what they are, can poetry help us?

In this project, I propose an intersubjective pragmatist framework for reading poetry that takes the actualization of a decolonial and anti-identitarian political plurality as the basis of poetry’s politicality. At its core is the concept of poetic understanding: a transformative quality of understanding that is a necessarily dynamic, contingent, non-hierarchical, and anti-identitarian process of transformation and constitution, where who I am comes to be constituted in my process of understanding, as does who the other is. I develop this framework by bringing together four distinct conceptual fields: I build on Hannah Arendt’s theory of political plurality, Édouard Glissant’s concepts of relation and opacity, John Dewey’s pragmatist theory of aesthetic experience, and Sylvia Wynter’s model of decipherment to examine poetry as a site of intersubjective transformation, where a genuine plurality of relation in interaction divested of discriminatory and hierarchizing mechanics can be actualized. In such a conceptualization of poetic understanding, I argue lies an as-yet-underestimated cornerstone of solidary understanding and the crux of poetry’s political contribution.

Amsterdam School for Cultural Analysis, 2022
University of Amsterdam