

Book Reviews

Puga, Ana Elena and Víctor M. Espinosa. *Performances of Suffering in Latin American Migration: Heroes, Martyrs and Saints*. Palgrave Macmillan, 2020. 372 pp.

This collaboration between a sociologist and a theatre scholar begins with a classic social science move: a melodramatic anecdote drawn from fieldwork in a migrant shelter, one that takes a surprising turn into a deep questioning of ethical dilemmas, both in the researcher and in the two migrant women of the anecdote. For the latter, these dilemmas derive from the context of life-and-death decisions that they are forced to make about how to perform their identities when kidnapped, where the wrong choice could cost them very dearly indeed, and then how to reframe this performance for an audience of activists, journalists, or scholars like the authors of this book. This powerful story allows the authors to frame their book in a way that asks hard questions of performance studies scholars and activist readers alike, along with anyone else who has been involved in the discussion and circulation of cultural production about migrant sufferings. “Can there be such a thing as strategic, efficacious melodrama?” they ask, or do we inevitably fall back into “fantasies of egalitarian participation”? (1).

The book is divided into three parts: “Rescuers,” “Mothers and Fathers,” and “Children and Youth,” each with two chapters. These include analyses of a wide range of writings by migrant advocates, journalism about migrants, documentary and fiction film, television, live protests, and the discussion of a few scripted plays, all focusing on material created between the mid 1980s to 2018. The larger context of this study is an interdisciplinary interweaving of social science, history, and humanities and arts research. As Puga and Espinosa argue, convincingly, “a certain amount of ethnographic research was necessary to better understand how people ‘stage’ migrants in daily life and how migrants perform themselves” (28). Thus, the social science fieldwork opens up the question of performance, history provides the ballast, and the focus in the individual chapters is much broader than study of traditional theatrical melodramas about Latin American migration to the USA. This

is a deeply researched book that wears its learning lightly. Reading it, I was reminded strongly of Hannah Arendt (whose *Origins of Totalitarianism* they cite) and the rigorous and scathing thinking in her article, “We Refugees”: “the less we are free to decide who we are or to live as we like, the more we try to put up a front, to hide the facts, and to play roles.”

The readers of this journal who are interested in theatrical productions and in new plays on the migrant experience will want to turn to the superb discussions of Javier Malpica’s 2005 play, *Papá está en la Atlántida* and the 2003 dance theater piece, *Nine Digits*. However, the more important question that Puga and Espinosa ask us to consider is that of how reading this historical moment through the theoretical and methodological lens of melodramatic performance can help us come to a deeper and more empathic understanding of the suffering of the very real migrants all around us right now in our communities.

Debra A. Castillo
Cornell University

Vázquez Touriño, Daniel. *Insignificantes en diálogo con el público. El teatro de la generación Fonca*. Madrid: Verbum, 2020. 262 pp.

Insignificantes es la expresión con la que me referiría a personajes de la literatura universal desde Chejov, Gógol y Kafka hasta Beckett, Koltès y las creaciones de autores de la última década del siglo XX y la primera del XXI. Aquel *hombre pequeño*, marginal, vulnerable, el que lucha desesperadamente por la sobrevivencia, se convirtió en protagonista en obras de diferentes épocas y estilos, obras que describen un mundo injusto, cruel y mediocre. En este estudio de Daniel Vázquez Touriño este actante —“el insignificante, el perdedor de los tiempos líquidos” (13)—, ha encontrado un lugar privilegiado y es la óptica a través de la cual el autor mira las obras de los dramaturgos mexicanos de las últimas décadas. Como portada, el libro tiene la imagen de la puesta en escena de una de las obras emblemáticas de la generación que el autor llama “del Fonca” —*Más pequeños que el Guggenheim*— de Alejandro Ricaño, y de esta manera visual se complementa hermenéuticamente la línea que Vázquez Touriño sigue en su libro.

El periodo que el autor delimita para su estudio de la dramaturgia mexicana actual es 1989-2015: los años de funcionamiento del Fondo para la Cultura y las Artes (Fonca). Esta es una de las premisas centrales del libro: que el cambio en la relación arte-estado ha generado los cambios de paradigma teatral en México, relacionando la instauración del INBA en 1947 y del Fonca en 1989. Este también es el criterio para reunir en el espacio del estudio dramaturgos de la década de los años 90 del siglo XX con los de la primera década del XXI. El autor revisa el concepto

de “generación” y propone llamarlos “la generación Fonca”, cuya característica principal es que crean un “teatro de público, de comunidad teatral” (35). Aunque mantiene este eje de creación a lo largo de los ocho capítulos, la idea de comunidad teatral se diluye y queda poco claro el papel del público en la formación de dicha generación. La inclusión de dramaturgos de diferentes épocas bajo el criterio del modelo de producción, a la vez que es un aporte original, al mismo tiempo aleja al autor de la línea central de análisis y evita solidez en la estructura. Sin embargo, dentro de los aciertos del estudio hay que destacar el planteamiento del cambio de paradigma estético en el periodo estudiado con el giro hacia la performatividad, la que, por su parte, presupone la autorreferencialidad como su rasgo constitutivo y un cambio en la presencia del actor, cuyo cuerpo ya no es prestado a un papel, sino que tiene un carácter fenoménico.

En el tercer capítulo, Vázquez Touriño se detiene en el análisis central de la época, en la visión de los autores y del insignificante como eje de las nuevas escrituras para la escena. Sostiene que los nuevos dramaturgos nacidos después del 68 ofrecen planteamientos menos atados a un aparato ideológico, más preocupados por crear una comunidad. En el desarrollo de la hipótesis del libro, Vázquez Touriño analiza el mundo de tres autores representativos de la generación Fonca, —Chías, Legom y Ricaño— y toma prestado el concepto de “hipertrofia de la narración” al referirse a lo que comúnmente conocemos como “narraturgia” o “hibridación de géneros”. Un análisis minucioso, con profundo conocimiento de los textos y de los niveles de ficción, en donde el personaje se está construyendo a través de la palabra escénica en el momento de la función y en presencia del espectador. *Insignificantes en diálogo* es una propuesta original que aporta importantes observaciones en el estudio del teatro mexicano actual.

Elvira Popova

Universidad Autónoma de Nuevo León

Stevens, Camilla. *Aquí and Allá: Transnational Dominican Theater and Performance*. U of Pittsburgh P, 2019. 269 pp.

In this engaging study of contemporary Dominican drama and performance, Stevens makes a compelling argument for how theater can illuminate transnational subjects. By focusing on multiple aspects of Dominican migration and the diaspora, *Aquí and Allá* shows the complex nature of migration and transnational identity through the lens of theater written, published, and performed both in the Dominican Republic and the United States. As Stevens argues, since the 90s, these theatrical representations of Dominican subjects have become a way to counteract negative stereotypes of Dominican migrants for audiences in both countries, while they also

complicate how these transnational subjects see race, class, gender, and sexuality as they cope with the many aspects of transnational migration, from the initial departure to return migration. For audience members, Stevens is concerned with how theater provides local spaces for reimagining and expanding interpretations of Dominican identity.

With close readings of approximately 15 plays and/or performances from the 1990s until 2015, *Aquí and Allá* deftly addresses how Dominican transnationals are viewed as minority figures whether in the United States or in the Dominican Republic. Since most have migrated due to the dire economic situation, Dominicans historically maintain strong cultural ties to the Dominican Republic, even when born abroad. Upon their return to the home country, many transnational Dominicans find that they are treated as outsiders due to linguistic, economic, and cultural differences. Indeed, as Stevens shows, the significance of the words *aquí* and *allá* shifts for the characters in these plays, depending on one's location and perspective. Sometimes these transnational shifts become muddled for the characters themselves, giving a sense of both the separation and the connection of both national spaces for the transnational subject. The riskiness of this transnational mobility is especially evident in a chapter on deadly *yola* migration performances. It is also extremely complicated, as we see in chapters on works that upend traditional Caribbean masculinities, prompt ethical audience engagement through the treatment of sex trafficking and immigrant rights, and show characters' arduous citizenship journeys. Stevens's careful readings and engaging writing illuminate the texts and stagings of these understudied works, resulting in an important corpus of theater that treats contemporary, transnational Dominican experience.

One of the book's most intriguing theories is that these performances function as what Juan Flores calls "cultural remittances" (131). Given that many Dominican stories of migration are rooted in economic need and that remittances are essential to Dominican citizens' survival, this parallel form of remittance, according to the author, is attractive because of its ability to create more expansive definitions of national identity. Likewise, Stevens's exploration of Françoise Lionnet and Shu-mei Shih's "minor transnationalism" dismantles the binaries evident in postcolonial theory and gives space to translocal works that are always a part of minoritarian discourse. Stevens's analysis of the works featured in *Aquí and Allá* shows how transnational identity is integral to the Dominican experience. Additionally, she identifies how the artistic production of theater practitioners working in the minor transnational realm can awaken audience members to new subtleties within the Dominican experience, both *aquí* and *allá*, and the spaces in between.

Bretton White
Colby College

Martínez, Ana. *Performance in the Zócalo: Constructing History, Race, and Identity in Mexico's Central Square from the Colonial Era to the Present*. U of Michigan P, 2020. 232 pp.

El Zócalo in Mexico City is today one of the most important and contested public spaces in the nation. During the demonstrations against femicide and gender violence that took place in March 2020—which led to the erection of steel walls around the National Palace—the plaza became once again the “architectural and performative palimpsest” (1), the history of which Ana Martínez traces from Conquest to neoliberalism. The theatre of mestizo modernity-coloniality that is the Zócalo has recently been the space of symbolic inclusion of Mexico’s indigenous peoples in the Inauguration Ceremony of December 2, 2018, and the Día de los Muertos mega-altars of November 2019. And yet, it remains the space in which the political and social regime constructed out of coloniality reinforces the exclusion of sexual, gendered, and racialized minorities. The disavowal of gender and racial violence as integral to the modern nation-state project, materialized in the steel walls and armed guards, reveals the displacement, privatization, and exploitation that Mexico’s indigenous people have experienced since 1519.

Grounded in an understanding of indigenous and “Indian” as politically significant (and not essential) categories of identity, Martínez’s book traces the events and strategies that have constructed the Zócalo as a complex weaving of at least three distinct spatialities. From the material (brick and mortar) to the conceptual representations that reveal more of who is making them than of the space itself, to the lived events that undermine or reinforce politically dominant ideologies, the plaza is the space where the structural continuity of coloniality into the mestizo-nation is materialized, performed, and monumentalized. Martínez meticulously presents the various processes of displacement of indigenous peoples silenced in the centralization of the “indigenous” made symbol by the colonial and republican regimes.

Covering the five centuries of this plaza, Martínez presents key strategies, events, and performances that allow for a more complex understanding of the “Indian question” (4). The indigenous craftsmanship and labor that underpins the plaza underlines the subversive potential of this contested space. In parallel, the history of the creation of the plaza as a stage for historical memory through specific religious, political, and social events from the colonial Viceroyalty of New Spain, the Republic, and the post-Revolutionary state provides a nuanced understanding of a contemporary Mexican society still defining itself around the mestizo identity. Concretely, I highlight how Martínez’s analysis expands the studies on the *casta* system by focusing on how it was spatialized in the Zócalo and how this spatialization provided the social structures for liberalism as it materialized in practices of policing and criminalizing. In this analysis, Martínez’s reading of the Zócalo as a kind of border space where populations mingle and come together is highly enriching, revealing

the dark side of the monumentalization processes that shape the plaza/nation today. Overall, this study is key to understanding the performative practices that attempt to subvert the regimes of coloniality (e.g., the EZLN marches) and reappropriate the space of the nation towards a plurality that acknowledges the histories of violence while constructing other nations and other worlds.

Iván Eusebio Aguirre Darancou
University of California, Riverside

Andújar, Rosa, ed. *The Greek Trilogy of Luis Alfaro: Electricidad, Oedipus El Rey, Mojada*. Bloomsbury Publishing, 2021. 295 pp.

El libro *The Greek Trilogy of Luis Alfaro: Electricidad, Oedipus El Rey, Mojada*, editado por Rosa Andújar, logra tres objetivos principales: compilar los dramas griegos de Luis Alfaro; reflexionar acerca de la experiencia de vida de las comunidades chicanx y latinx en los Estados Unidos; y crear un archivo permanente sobre la relevancia de este teatro dentro y fuera de los discursos y espacios de poder utilizados por la cultura dominante estadounidense. La combinación de tales aspectos en la elaboración de este libro demuestra la pericia académica de Andújar en el campo de los estudios del teatro clásico griego y sus adaptaciones en los Estados Unidos, enfocándose específicamente en las cuestiones de raza, género y clase que permean el contexto de los imaginarios sociales chicanx y latinx en dicho país.

Uno de los logros más inmediatos de reunir en un solo libro obras del destacado artista interdisciplinario Luis Alfaro es el de homologar ciertas temáticas y estructuras de las tragedias *Electra* y *Edipo* de Sófocles y *Medea* de Eurípides al contexto de las comunidades chicanx y latinx, relacionando así diversas cartografías y temporalidades sociales, culturales y políticas. Esto permite a los lectores conocer las mencionadas obras de Alfaro unificadas bajo la tradición del drama griego, ofreciendo historias que pueden ser interpretadas en relación tanto con las mitologías clásicas como con la contemporaneidad. De tal forma, los dramas de Alfaro consiguen ampliar el tipo de público o lector que comúnmente atrae esta clase de teatro. Por otra parte, *The Greek Trilogy* contextualiza la experiencia individual y colectiva de los diversos sistemas de opresión que operan en el *barrio* de Los Ángeles, el sistema carcelario de California y las peripecias de los migrantes mexicanos, centroamericanos y caribeños que viajan a los Estados Unidos.

Andújar contribuye a la historia del teatro chicanx y latinx en Estados Unidos a través del registro y contextualización de datos específicos sobre el contenido, fechas, personas y lugares relacionados con la producción de cada una de las obras de Alfaro. Ella va más allá de la colección y presentación de las obras, señalando la resignificación de personajes, temas y espacios que ocurren en las distintas versiones

de estos dramas, los que son a su vez adaptaciones de las tragedias de Sófocles y Eurípides. Se dedica una sección del libro a las producciones de tales dramas, con datos sobre los espacios teatrales, reseñas, lecturas adicionales y otros recursos. Finalmente, Andújar crea un glosario con el que demuestra la riqueza lingüística del “Spanglish” como signo de hibridez cultural pero también como forma de resistir la asimilación a la cultura dominante estadounidense.

La estructura del libro pasa de lo global a lo local, desde el contexto general de las tragedias griegas hasta la trilogía de Alfaro. La introducción ofrece un panorama global de la significación de las múltiples adaptaciones del drama clásico en el teatro norteamericano, chicanx y latinx para subrayar finalmente la diversidad de Alfaro y su obra en dicho panorama. Una entrevista con el dramaturgo reitera las temáticas presentadas en la introducción y en los análisis que anteceden a cada uno de sus dramas contenidos en la colección. De esta manera, la totalidad del libro constituye más que una simple colección de los dramas de Alfaro. Cada una de las secciones de la antología reitera la creación de un archivo, el que representa un acto combatiente contra la negación y el olvido que la cultura dominante ha intentado asignar a las comunidades chicanx y latinx. El trabajo de Andújar contribuye así a la preservación de la memoria de estas comunidades que han encontrado en el teatro una forma de contar y conectar sus propias historias con otras culturas, geografías y temporalidades, cruzando constante y necesariamente todo tipo de fronteras.

Elizabeth Villalobos
University of Nevada, Reno