

Valerio, Miguel A. *Sovereign Joy: Afro-Mexican Kings and Queens, 1539-1640*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 282 pp.

En 1610, la capital novohispana se vistió de gala para acoger las fiestas en honor a la beatificación del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Fueron numerosas los rituales, discursos públicos, procesiones y desfiles para tan significativa efeméride. Entre las ceremonias, destacó una suntuosa cabalgata, organizada por cofradías de afro-descendientes, en la que se representaban reyes y reinas negras acompañadas de numerosos músicos, bailarines, carrozas, arquitecturas efímeras, animales, y símbolos públicos, visuales y materiales, de regocijo y soberanía. En *Sovereign Joy*, Miguel A. Valerio explora los ceremoniales y rituales organizados por cofradías de afro-mexicanos en la capital del Virreinato de la Nueva España desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.

Su tesis principal es que, a pesar de que en la historiografía de los estudios literarios se ha vinculado el “Black Atlantic” al Caribe inglés, México fue el “punto central del nacimiento del Atlántico Negro” (p. 6), el lugar donde se produjeron las primeras transformaciones culturales diaspóricas en paralelo a la expansión imperial. En esa génesis cultural, Valerio argumenta que las cofradías de afro-descendientes jugaron un papel determinante. Para él, tanto las cofradías como sus espacios rituales funcionaron en la esfera pública colonial como arenas en las que los afro-mexicanos pudieron expresar abiertamente tanto el legado cultural de la diáspora africana como su subjetividad identitaria, tanto personal como grupal. Los rituales se convirtieron, de esta forma, en la principal vía en la que los afro-mexicanos pudieron desplegar en actos ceremoniales públicos un espacio de negociación, intercambios transculturales y, sobre todo, de expresión de su soberanía política.

Sovereign Joy estudia el género festivo afro-mexicano en la ciudad de México. Valerio analiza con minuciosidad la actividad ceremonial de cofradías de afro-mexicanos en 1539, 1608, 1610, 1611, 1612 y 1640. Fue en esta última fecha en la que se celebró, de acuerdo con Valerio, la última gran expresión literaria de la cultura festiva afro-mexicana organizada por una cofradía en el México colonial en ocasión de la entrada del virrey duque de Escalona. Fue, sin duda, la más compleja y en la que con mayor precisión se expresó la identidad cultural afro-mexicana, con la representación de la visita de la reina de Sheba al rey Salomón, y donde el papel de las afro-mexicanas fue especialmente significativo. Valerio defiende que la desaparición de estos espacios festivos en la literatura ritual después de 1640 fue consecuencia de la “criollización”. Es decir, de la plena aculturación y asimilación de los afro-mexicanos que, a finales del siglo XVII, pasaron a formar parte de la comunidad identitaria “mexicana”. Este proceso distingue a la Nueva España de otras regiones como Brasil, donde el auge de la expresividad festiva cofrade afro-brasileña se desarrolló en el siglo XVIII.

Su investigación se basa fundamentalmente en cinco textos redactados a lo largo del periodo colonial. Entre ellos, la apologetica *Historia Verdadera de la Conquista*

de Bernal Díaz del Castillo, junto con dos relaciones de fiestas elaboradas en 1610 y 1640. Además de estos textos, Valerio estudia dos relaciones cortesanas que ilustran como los altos administradores coloniales usaron las festividades afro-mexicanas como arma política. Estos textos encapsulan la percepción negativa que las élites blancas novohispanas sentían hacia los afro-descendientes, categorizados y entendidos por las élites criollas y peninsulares como la quintaesencia del “otro”. El análisis de estos textos “acusatorios” ofrece a Valerio la posibilidad de explorar cómo las élites blancas percibían estas escenificaciones públicas como una amenaza a su posición de preeminencia social, y como una suerte de intento de subvertir el régimen colonial para instaurar una monarquía africana.

Los afro-descendientes, como indica Valerio, estudiados ampliamente por autores como Stuart B. Schwartz, Ben Vinson III, Matthew Restall, María Elena Martínez, Robert C. Schwaller, Herman L. Bennet, o Douglas Cope entre otros, siempre fueron observados con sospecha y desconfianza por las élites españolas, quienes los consideraban inferiores racialmente y tendentes tanto a la violencia como a la insurrección. La percepción generalizada es que debían ser vigilados pues en cualquier instante podrían revelarse contra el poder imperial. Parte del problema en el estudio de estas representaciones ceremoniales en América Latina se debe a que la mayor parte de los trabajos sobre el tema se han centrado en estos textos “acusatorios” que proyectan una imagen irreal, distorsionada y negativa de estos espacios rituales protagonizados por afro-descendientes.

En *Sovereign Joy*, Valerio realiza varias intervenciones historiográficas que es necesario señalar. En primer lugar, el autor señala cómo los estudios del género ritual de las cofradías de afro-descendientes ha sido especialmente prolijos en Brasil, y someramente en España y en otros escenarios de América Latina y del Caribe. Sin embargo, este libro es la primera monografía que estudia este fenómeno en México, lo que responde tanto a un prominente vacío historiográfico como a una cada vez más creciente tensión intelectual que se hace visible en la publicación de numerosas obras sobre el tema en otras regiones, como ponen de relieve autores como Lisa Voigt, Cecile Fromont, y Marcella Hayes, entre otros. En segundo lugar, Valerio se señala que la historiografía ha expresado mayor interés en la cultura festiva de la élite letrada criolla, dejando de lado aquellos rituales protagonizados tanto por afro-descendientes como por indígenas. Este libro viene a remediar esta falta de atención por parte de la comunidad académica que, desde los ochenta, si ha venido interesándose por la cultura festiva desarrollada por las comunidades indígenas, como demuestra la obra de Carolyn Dean, María Soledad Barbón o Fátima Halcón.

Valerio entiende las cofradías de afro-descendientes como un instrumento con el que los afro-mexicanos pudieron “constituir espacios de soberanía, que les permitió desarrollar prioridades devocionales, caritativas y culturales, y donde reyes y reinas festivas expresaron simbólicamente esta soberanía comunal” (p. 11). El autor defiende un concepto de soberanía que escapa de la clásica concepción de soberanía territorial. Para Valerio, la soberanía no solo se expresaba a través de estados, batallas, conquistas y actos políticos, sino también de forma ritual y simbólica. Valerio demuestra la capacidad de las cofradías de afro-descendientes en la construcción de una memoria colectiva que transcendía tiempos y espacios, y otorgaba a la cultura festiva la capacidad de crear esferas de soberanía frente a la élite blanca criolla. A través de esta concepción, las cofradías se erigen como medios donde los afro-mexicanos pudieron construir su propia iden-

tividad socio-cultural, escapar de la crueldad e injusticias de la sociedad colonial, y defender sus derechos.

Metodológicamente, Valerio crea en *Sovereign Joy* una intersección entre literatura, historia, arte, estudios culturales, rituales y religiosos. Su obra es eminentemente interdisciplinar con una fuerte perspectiva comparada. Valerio lee los textos como “espectáculos”. Es decir, como representaciones culturales atemporales, frutos de un legado cultural que no se circunscribe únicamente a un espacio geográfico, sino que se inserta en un marco más amplio. Valerio es plenamente consciente de las limitaciones que los textos que utiliza presentan a la hora de reconstruir las prácticas rituales de los afro-mexicanos. Para ello, Valerio implementa una metodología ambiciosa que pone en conversación distintas representaciones de la cultura festiva de la diáspora africana en el mundo Atlántico en una amplia escala temporal y geográfica. Esta perspectiva de la “diáspora comparada”, en la que el autor utiliza distintos casos de representaciones similares, le ofrece tanto la posibilidad de romper tanto con los silencios y la fragmentación del archivo como el superar la realidad efímera de este género ritual. A pesar de que Valerio es humilde a la hora de presentar su base archivística, su trabajo de investigación no se reduce tan solo a estos cinco textos. Su libro se construye sobre un *corpus* archivístico abrumador, con documentos recolectados en más de una veintena de archivos y bibliotecas en ocho países distintos en América y Europa. Lo que da como resultado una obra extremadamente sólida en términos documentales.

Historiadores de América Latina, la Diáspora Africana, los estudios literarios, rituales y ceremoniales, y del Atlántico, así como estudiantes de master y doctorado, encontrarán en *Sovereign Joy* una herramienta útil y beneficiosa para entender los espacios de expresión cultural, negociación, e identidad de los afro-descendientes en el “Black Atlantic” durante el periodo colonial español. Sin duda, este libro supondrá un punto de inflexión en nuestro entendimiento de las cofradías de afro-descendientes y sus rituales como auténticos espacios de *Regocijo Soberano*.

Héctor Linares
The Pennsylvania State University (EE. UU.)
Código ORCID: [0000-0002-8838-0401](https://orcid.org/0000-0002-8838-0401)
hjl5431@psu.edu