
THE FUTURE OF URBAN PALENQUES – EL FUTURO DE LOS PALENQUES URBANOS

Ivor L. Miller

University of Calabar, Cross River State, Nigeria

The brilliant images in Nicola Lo Calzo's "Regla" move straight into profound Cuba, starting from Ékue (performed masks as living ancestors) to *palenque* (camps of escapees from European plantations) and *comparsa* (carnival dance troupes mobilized from colonial African 'nation-groups') whose altars display protective spirit figures in Catholic, indigenous and African forms. He also shows the fort (the architecture of colonial strongholds), the horse (the Iberian transportation system) and European feudal costumes recycled by the colonized as signs of prestige in African-derived protection systems where the real leaders are sacred drums, 'fed', protected from police and bowed down to by generations of initiates. The photographer then deftly turns to the Freemasons (European migrants who sided with the independence cause) and the rites of the Abakuá or 'African freemasonry' (an autonomous, hermetic, male, urban *palenque*), visibly more popular still than the signs of 'modernity' sported by hip-hop, mobile-phonning and skateboarding youth.

"*La rumba no es como ayer*" (the rumba's not like it used to be) as the elders once sang to provoke and instruct. But the rumba continues in the psyche of the Cuban 'people-people', descendants of the *palenque*, the enslaved, the rebels, whose ground zero remains firmly located in the *fundamentos*, the 'spiritual foundations' planted down centuries ago by African forced migrants for healing and protection. Today these historical shrines are maintained against perils of erasure

Las maravillosas imágenes de "Regla" de Nicola Lo Calzo nos llevan directamente a la Cuba más profunda. Comenzando por Ékue (mascaras performativas de ancestros vivientes), o por el *palenque* (los sitios de comunión de los cimarrones) o por la *comparsa* (el grupo de baile del carnaval, fruto de los cabildos de Nación africana), cuyos altares reúnen figuras protectoras de origen católico, indígena o africano. Lo Calzo también nos muestra el fuerte (con esa arquitectura de las fortalezas coloniales), el caballo (sistema de transporte ibérico) y las costumbres feudales europeas recicladas por los colonizados, como signos de prestigio dentro del sistema de protección de origen africano, donde los líderes reales son tambores sagrados, "fed", protegidos de las fuerzas del orden y venerados por múltiples generaciones de iniciados. El fotógrafo se vuelve hábilmente hacia los masones (emigrantes europeos que colaboraron con la causa independentista) y hacia los ritos Abakuá o "masonería africana" (un autónomo, hermético y masculino *palenque* urbano), visiblemente más popular que los signos de modernidad de la juventud del hip-hop, del skate o del smartphone.

"*La rumba no es como ayer*"; así cantaban los antiguos a modo de provocación y de instrucción. Mas la rumba perdura en el subconsciente de los cubanos, descendientes del *palenque*, los esclavos, los rebeldes, profundamente enraizados en sus fundamentos, fundamentos espirituales, plantados siglos atrás por los emigrantes africanos traídos por la fuerza, con el fin

and forgetfulness, and paradoxically, to approach them backwards in linear time through collective ritual and inherited myth carries the majority of the Cuban people forward. Nicola Lo Calzo presents a magnificent view into current Cuban uncertainty, where the themes of *marronage* and resistance offer an alternative to the twin towers of communist regimentation and touristic exotica, both reliant on folkloric kitsch. Instead, the autonomous and historically continuous Abakuá represents self-curation and definition, answering the Cuban Kongos rhetorical question: *¿Somos o no somos?!* ('Are we, or are we not!')

de protegerlos y curarlos. Hoy esta memoria histórica se mantiene pese a la amenaza del olvido. Paradójicamente, es leyendo la historia hacia atrás, de manera lineal, gracias a los ritos colectivos y a los mitos ancestrales, que el pueblo cubano avanza hacia el futuro. Nicola nos presenta una mirada de esa Cuba contemporánea e incierta, en la que temas como el "cimarronaje" y la resistencia ofrecen una alternativa a las torres gemelas de la reglamentación comunista y del turismo exótico, ambos unidos en un folklore kitsch. Opuestamente, la autónoma e históricamente continua sociedad Abakuá representa la salvación y la definición, cuando responde a la pregunta retórica de los congos cubanos *¿Somos o no somos?!*

Nicola Lo Calzo

REGLA

KEHRER