

MUMA PADURI

Joan Alvado

Muma Paduri

Galerija Instituta Servantes je već godinama unazad mesto koje je, pored redovnih događaja, pre svega posvećeno savremenoj umetničkoj fotografiji. Ovaj umetnički prostor teži ka tome da prikaže najrazličitiju tematiku iz španske i hispanoameričke kulture, uz održavanje stalnog dijaloga između srpskih i evropskih umetnika i njihovih predstavnika.

Rad Đoana Alvada (Altea, 1979), u težnji da raskine veze sa vizuelnim klišeima i stereotipima, usmeren je na dugoročne dokumentarne projekte koji se bave konceptom neočekivanog. Alvado, gost Instituta Servantes i festivala Beogradski mesec fotografije, imao je priliku da se upozna sa kulturom i običajima Vlaha, jednog od najstarijih balkanskih naroda koji živi u Srbiji, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji i Grčkoj.

Polazna tačka ovog projekta, koji se nalazi među finalistima za nagradu Savremene galisijske fotografije 2020. godine, jeste da posluži kao podsticaj za dalja iskustva zajedničkog stvaranja.

Stoga, ne samo da vrednujemo ovo umetničko iskustvo iz perspektive suštinske kulturne razmene i ideje o kontinuitetu, već i zbog njegove hrabrosti i relevantnosti kreiranja umetničkog promišljanja o vlaškom kulturnom identitetu.

Institut Servantes u Beogradu

La sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Belgrado es un espacio dedicado principalmente al arte de la fotografía actual contemporánea, entre otras manifestaciones, que trata de poner de manifiesto distintas temáticas relacionadas con la cultura española e hispanoamericana sobre la base del diálogo constante entre creadores y agentes serbios y europeos.

El trabajo de Joan Alvado (Altea, 1979) se centra en proyectos documentales a largo plazo en torno al concepto de lo inesperado, buscando romper con los clichés visuales y los estereotipos establecidos. Invitado por el Instituto Cervantes y el festival «Mes de la Fotografía de Belgrado» para el programa de movilidad de EUNIC Serbia, Alvado tuvo la oportunidad de adentrarse en la cultura y las costumbres de los valacos, uno de los pueblos balcánicos más antiguos, con presencia en el este de Serbia, Rumania, Macedonia, Albania y Grecia.

Servir de acicate para experiencias de creación compartida ha sido el punto de partida de este proyecto que ha sido seleccionado entre los finalistas del Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 2020.

Así, no solo valoramos esta experiencia desde una mirada de profundo intercambio y por su vocación de continuidad, sino por la valentía y la pertinencia de generar una reflexión artística contemporánea en torno a la identidad cultural valaca.

Instituto Cervantes de Belgrado

MIT U VLAŠKOJ KULTURI

Područje u Srbiji koje naseljavaju Vlasi ograničeno je velikim rekama: Dunavom na severu, Moravom na zapadu, Timokom na istoku. Ovde je čovek ostavio značajne i dugotrajne tragove. Od naselja Lepenski Vir, preko metalurgije vinčanske kulture u Rudnoj Glavi, sve do plemenskih i keltskih svetilišta u Miroču i Rami i Hrama boginje Dijane u Knjaževcu, stanovnici ove regije verovali su u brojne mitove i legende još od pamtiveka.

U verovanju vlaškog naroda iz istočne Srbije, duboko je ukorenjeno verovanje o postojanju Muma Paduri, Šumske majke. To je dogma vere koja vuče svoje korene iz verovanja drevnih slovenskih naroda koja datiraju još od najranijih rituala paleo-balkanskih naroda. Šumska majka je mitološko biće, srodno slovenskoj figuri Baba Jage, koje može da predstavlja oličenje najneverovatnije dobrote ili biće nemerljivog zla. Gospodarica šume i zaštitnica njenih stanovnika, obično se u narodnom verovanju prikazuje kao lepa žena, dugih noktiju i crne kose, koja šeta šumom naga ili prekrivena dugom belom haljinom. Sa druge strane, u rumunskoj književnosti, ona se prikazuje kao groteskna, stara žena koja plaši ljude i živi u šumi.

Muma Paduri se takođe može transformisati u bilo koju životinju ili mesto u prirodi, sposobna je da sa lakoćom pređe bilo koju distancu. Iako se ponekad može pojaviti tokom dana ili u sumrak, obično se vidi tokom noći. U ulazi braniteljke prirode, plaši one koji ulaze u šumu sa namerom da joj naude. Ukoliko je neko sretne ili čuje njen glas, nikada ne bi trebalo da je oponaša, a kaže se i da njen glas u blizini neke kuće često najavljuje predstojeću smrt nekog od ukućana.

Ovo terensko istraživanje, u saradnji sa fotografom Đoanom Alvadom, rezultiralo je ne samo jednim originalnim prikazom mita o Šumskoj majci, nego i novim metodološkim pristupom, budući da kroz njegove fotografije posmatramo ovaj fenomen i doživljavamo ga na način na koji ga doživljava sam autor. Sa etnološkog stanovišta, ova saradnja je u velikoj meri simbolična, jer odgovara na pitanje kako jedan stranac vidi i doživljava kulturu kojoj ne pripada; kako posmatra druge tradicije i na koji način tranzitira kroz različite kodove i jezike koji su mu u početku bili strani. Rezultat projekta potvrđuje činjenicu da je vlaška ruralna sredina prihvatila i ugostila autora. Kao Don Kihot i Sančo Pansa, zajedno smo krenuli u potragu za Dulsinejom... samo što naša Dulsineja ostaje duboko u šumi Majdanpeka, gde meštani još uvek o njoj i njenim moćima govore sa strahopoštovanjem.

Aleksandar Repedžić, *etnolog i antropolog*

EL MITO EN LA CULTURA VALACA

La zona habitada por los valacos en Serbia está bordeada por grandes ríos: el Danubio al norte, el Morava al oeste y el Timok al este. Aquí, el hombre ha dejado huellas significativas y abundantes. Desde los asentamientos de Lepenski Vir, hasta la metalurgia de la cultura Vinča en Rudna Glava, pasando por los santuarios celtas y de otras tribus en Miroč y Rama, y el templo de la Diosa Diana en Knjaževa, los pobladores de esta región han profesado creencias en numerosos mitos y leyendas desde el albor de los tiempos.

Entre las creencias de la población valaca del este de Serbia, está profundamente arraigada la creencia en la existencia de Muma Paduri (la madre de los bosques). Un dogma de fe que tiene sus raíces en antiguas creencias eslavas que se remontan hasta los primeros rituales de los pueblos paleo-balcánicos. La Madre de los Bosques es un ser mitológico, emparentado con la figura eslava de Baba Yaga, que puede simbolizar la personificación de la bondad más excepcional, o bien un ser de maldad incommensurable. Dueña del bosque y protectora de sus habitantes, se suele representar en el imaginario popular como una hermosa mujer, de largas uñas y cabello negro, que pasea por el bosque desnuda o cubierta con un largo vestido blanco. En la literatura rumana, por el contrario, Muma Paduri suele representarse como una mujer vieja, grotesca, que asusta a la gente y vive en el bosque.

Muma Paduri puede convertirse además en cualquier animal o lugar de la Naturaleza, y es capaz de transitar cualquier distancia con facilidad. Aunque a veces puede aparecer durante el día o en el crepúsculo, suele ser en la noche cuando se deja ver. En su rol de defensora de la naturaleza, asusta a los que en el bosque se adentran con intenciones de dañarlo. Si alguien se la encuentra o escucha su voz, no debe nunca imitarla, y se dice que su voz cerca de una casa sugiere con frecuencia la muerte próxima de un familiar.

Esta investigación de campo, en colaboración con el fotógrafo Joan Alvado, abre no solo una original perspectiva del mito, sino también un nuevo enfoque metodológico ya que todos -a través sus fotografías- observamos este fenómeno y lo experimentamos a la manera del autor. Desde el punto de vista etnológico, esta colaboración es altamente simbólica, pues responde a la pregunta de cómo un extraño ve y experimenta una cultura que no le corresponde; cómo revisa otras tradiciones y transita por distintos códigos y lenguas que en un principio le eran ajenos. El proyecto resultante visibiliza el hecho de que el autor ha sido aceptado y acogido por el medio rural valaco. Como Don Quijote y Sancho Panza, ambos partimos juntos en la búsqueda de Dulcinea... salvo que nuestra Dulcinea sigue siendo real en la profundidad de los bosques de Majdanpek, donde los lugareños aún hablan con temor de ella y sus poderes.

Aleksandar Repedzic, *etnólogo y antropólogo*

MUMA PADURI

Vlasi predstavljaju etničku manjinu u Srbiji, koja ima svoju kulturu i jezik i naseljava veliki deo istočnog dela zemlje, tik uz obalu Dunava. Tokom istorije, Vlasi su bili usko povezivani sa magijom i drugim natprirodnim moćima: šamanizmom, veštičarenjem, spiritizmom, padanjem u trans, crnom magijom, vampirizmom, kultom mrtvih... Većina ovih praksi je i dalje prisutna u današnjim zajednicama, stvarajući živu duhovnu kulturu jedinstvenog bogatstva u modernoj Evropi XXI veka.

Vlaški duhovni rituali uvek su bili vezani za sveta mesta u prirodi, a mit o Muma Paduri (Šumskoj majci) predstavlja prepoznatljivu figuru u tom smislu: žensku figuru obučenu u belo, sposobnu da se transformiše u životinju i da u sekundi pređe nekoliko milja, materijalizujući se u bilo kom delu teritorije. Neverovatna osobenost jeste to što ovaj mit i danas predstavlja istinsko verovanje za određeni deo stanovništva. Veliki broj živih svedoka tvrdi da ju je video ili da je imao kontakt sa njom. Tako se Muma Paduri i dalje sporadično pojavljuje u dubinama vlaških šuma, bojeći ih tonovima misticizma.

Oko čoveka su se oduvek dešavali razni fenomeni za koje on nije imao racionalna objašnjenja. Magija je reč koju su različite civilizacije najčešće koristile kako bi opisale nepoznato. „Muma Paduri” predstavlja esej zasnovan na duhovnim verovanjima vlaškog naroda, u kojem se bavim pitanjem naše povezanosti sa natprirodnim. Želeo sam da preispitam i sopstveni skepticizam, koristeći fotografiju kao sredstvo za inicijacijsko putovanje koje prkosi pragovima percepcije. Slike su primorane da prevaziđu granice dokumentarnog kako bi otkrile nevidljivo, na putovanju kojim se ide od racionalnog do onostranog: do srca šuma u kojima još uvek odjekuju koraci Muma Paduri.

Doan Alvado, *autor*

MUMA PADURI

Los valacos son una minoría étnica en Serbia, con cultura y lengua propias, que habita una vasta región al este del país, a orillas del Danubio. A lo largo de la historia, los valacos han mantenido una estrecha relación con la magia y otras áreas de lo sobrenatural: chamanismo, brujería, trances, espiritismo, magia negra, vampirismo, culto a los muertos... la mayoría de estas prácticas siguen siendo creencias reales en las comunidades actuales, constituyendo una cultura espiritual viva de una riqueza única en la Europa moderna del siglo XXI.

Los ritos espirituales de los valacos siempre han estado ligados a lugares sagrados de la naturaleza, y el mito de Muma Paduri (La Madre de los Bosques) representa una figura distintiva al respecto: una figura femenina, vestida de blanco, capaz de transformarse en animal y viajar varias millas en un segundo, materializándose en cualquier punto del territorio. La increíble particularidad de este mito es que todavía representa una creencia real para ciertos segmentos de la población. Numerosos testigos vivos declaran haberla visto o haber tenido contacto con ella. Así, Muma Paduri continúa apareciendo periódicamente en las profundidades de los bosques valacos, tiñéndolos de un halo de misticismo.

Desde los albores de los tiempos, diversos fenómenos han sucedido alrededor del hombre sin que éste pueda darles una explicación racional. La magia ha sido una de las respuestas utilizadas históricamente por varias civilizaciones para lidiar con lo desconocido. Muma Paduri es un ensayo basado en las creencias espirituales del pueblo valaco, en el que cuestiono cuál es nuestra relación con lo sobrenatural. Y he querido incluir un cuestionamiento de mi propio escepticismo, utilizando la fotografía como vehículo para un viaje iniciático que desafía los umbrales de la percepción. Las imágenes se ven obligadas a traspasar los límites de la representación documental para llegar a vislumbrar lo no visible, en un viaje que viaja de lo racional a un territorio onírico: el corazón de los bosques en los que aún resuenan los pasos de Muma Paduri.

Joan Alvado, *autor*

ISPOD ŠUMSKOG TLA

Magija, spiritualizam, veštičarenje i vampiri... Ovo su samo neke od reči koje se pripisuju vlaškoj kulturi i misticizmu u istočnoj Srbiji - jednom od tek nekoliko mesta u Evropi gde su još uvek očuvani prehrišćanski rituali. Kontradiktorna ženska figura u ovoj kulturi ističe se u narodnim pričama i verovanjima onih koji žive u regionu: Muma Paduri - Šumska majka. Zaštitnica šuma i žena, demon, biće koja menja oblike, ali i prelepa mlada dama ili pak ružna starica...

Danas, ova regija i Muma Paduri pružaju izvanrednu bazu za antropološka istraživanja i izvore usmene istorije koji će se tek zabeležiti. Dok većina vlaških rituala ostaje iza zatvorenih vrata, koja se otvaraju samo onima koji pripadaju zajednici, Doan Alvado prikazuje ovu kulturu kroz prirodu. Vizuelnim isticanjem suštinskih elemenata u vlaškoj kulturi i obredima - šume i vode - izložba ima za cilj da kreira ambijent u kojem će gledalac da se oseća kao da je u šumi i da zamišlja sopstvene mitove i priče. Štaviše, radovi prikazani na izložbi odabrani su sa idejom da istaknu kontradiktorne osobine lika Muma Paduri. Simbolizacija ove dualnosti može se pronaći u fotografijama koje ilustruju život i smrt, ljude i prirodu, muškarca i ženu.

Pozivam vas da razmislite o Muma Paduri i o tome zašto je Vlasima bio potreban zaštitnik prirode, žena, koju su istovremeno i poštovali i plašili je se. Da li je to prikriveni simbol rodne politike u ruralnoj sredini? Da li je to predstava o isprepletanom odnosu prirode i žene, a ipak još jedna bitka prirode sa kulturom? Ili puka priča koja je ispričana kako bi se ponovo uspostavila ekološka ravnoteža nakon prelaska iz lovačkog društva na agrikulturno?

Zeren Oruc, *kustoskinja*

BAJO EL BOSQUE

Magia, espiritualidad, brujería y vampiros... Estas son algunas de las palabras atribuidas a la cultura y al misticismo de los valacos en la Serbia oriental, uno de los pocos lugares de Europa donde todavía se observan rituales precristianos. Una figura femenina paradójica dentro de esta cultura destaca en los cuentos populares y en la tradición oral de quienes viven en la región: Muma Paduri, la Madre de los Bosques, la protectora del bosque y de la mujer, un demonio, una criatura de forma cambiante, bien una joven hermosa o una monstruosa anciana.

Hoy en día, la misma región y el personaje de Muma Paduri proporcionan un excepcional punto de partida para la investigación antropológica y como fuente para narraciones aún no registradas. Mientras la mayoría de los rituales valacos se mantienen escondidos tras puertas cerradas, exponiéndose solamente a aquellos que están en su propia comunidad, Joan Alvado nos adentra en esta cultura a través de la naturaleza. Cartografiando visualmente los elementos más influyentes en la cultura y los rituales valacos –la naturaleza y el agua-, esta muestra tiene como objetivo crear un entorno en el que el visitante pueda sentirse dentro de un bosque e inventar sus propios mitos y cuentos. Además, incluso las obras de la exposición han sido escogidas para reflexionar sobre las contradictorias características de la personalidad de Muma Paduri. La simbolización de esta dualidad se puede descubrir en imágenes que ilustran vida y muerte, naturaleza y humanismo, hombre y mujer.

Os invito a pensar en Muma Paduri y las razones por las que los valacos han necesitado un ser sobrenatural protector de la naturaleza y de sus mujeres, al cual temen y muestran un gran respeto. ¿Es este un símbolo matizado de las políticas de género en la sociedad rural? ¿Se trata de una representación de la interrelación mutua entre naturaleza y mujer? ¿O una batalla más entre naturaleza contra cultura? Quizá pueda ser solo una historia que se contó para restablecer el equilibrio ecológico al pasar de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad más agrícola.

Zeren Oruc, *comisaria*

NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine je krovna institucija svih Vlaha u Republici Srbiji, koja se bavi očuvanjem i promocijom vlaške kulture, tradicije, običaja, jezika i pisma u Republici Srbiji.

Vlasi su starosedeoci i stanovnici Balkana. Kroz istoriju pod uticajem različitih kultura uspeali su da sačuvaju svoja verovanja, tradiciju, običaje, samobitnost, svoj identitet.

Iako žive u mnogim zemljama, najviše vlaških naselja se nalazi u istočnom delu Srbije, gde žive u preko 180 naselja.

Vlaški jezik spada u grupu romanskih jezika, a običaji i verovanja vode poreklo iz predhrišćanskog perioda. Vlasi do početka 21.veka nisu imali pismo i sve običaje, verovanja, mitove i legende su prenosili sa generacije na generaciju, usmenim putem i, možda je to razlog što su se običaji ljubomorno sačuvali do današnjih dana.

Vlasi su danas integrisani u moderno društvo i savremen način života, ali oni i dalje čuvaju mistiku, koja njih čini posebnim i zadivljuje sve, koji su radoznali da zavire u njihov život.

Novica Janošević, *predsednik Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine u Republici Srbiji*

EL CONSEJO NACIONAL DE LA MINORÍA NACIONAL VALACA

El Consejo Nacional de la Minoría Nacional Valaca es la institución que agrupa a todos los valacos en la República de Serbia y tiene como objetivo la preservación y promoción en el país de su cultura, costumbres, tradiciones, lengua y alfabeto.

Los valacos son habitantes nativos de los Balcanes. A lo largo de la historia han conseguido preservar sus creencias, tradiciones, costumbres, su autenticidad e identidad.

Con presencia en muchos países, la mayoría de las poblaciones valacas se encuentran en el este de Serbia, donde habitan en más de 180 localidades.

La lengua valaca forma parte de las lenguas romances, y sus orígenes se remontan al periodo precristiano. Si bien los valacos no han tenido alfabeto propio hasta el siglo XXI, han transmitido oralmente sus costumbres, creencias, mitos y leyendas, de generación en generación. Quizá esa sea la razón por la que sus hábitos de vida se hayan conservado hasta el día de hoy.

Actualmente los valacos están integrados en la sociedad moderna y en la vida contemporánea, pero siguen preservando su misticismo, lo que les hace únicos y admirados por todos aquellos que han tenido la curiosidad de aproximarse a su vida.

Novica Janošević, *presidente del Consejo Nacional de la Minoría Nacional Valaca en la República de Serbia*

Đoan Alvado

Đoan Alvado (Altea, 1979) je fotograf koji od 2005. godine živi u Barseloni. Njegov rad je usmeren na dugoročne projekte sa antropološkim fokusom na prirodu i njenom vezom sa čovekovom verom kroz različite slojeve istorije.

Njegova dela, izlagana u galerijama i na festivalima u više zemalja, nalaze se u privatnim i javnim kolekcijama. Neke od njegovih fotografija objavljene su u različitim medijima, kao što su *Newsweek*, *CNN*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *Der Spiegel*, *El País*, između ostalih.

Alvadov projekat „Kubanski muslimani, tropska nada“ osvojio je nagradu Novi FNAC talenat fotografije 2016. godine. Njegov rad „Škola za pastire“ dobio je nagradu Lens Culture Emerging Talent Award, a objavljen je kao foto-knjiga od strane *Pol-len Edicions*. Od 2018. godine radi na eseu „Poslednji čovek na Zemlji“, koji govori o vezi između prirode i ekstremne depopulacije.

Joan Alvado

Joan Alvado (Altea, 1979) es un fotógrafo residente en Barcelona. Su trabajo se centra en proyectos a largo plazo, con un enfoque antropológico acerca de la naturaleza y su relación con las creencias del hombre a lo largo de varios estratos de la historia.

Su obra, expuesta en galerías y festivales de varios países, reside en diversas colecciones públicas y privadas. Algunas de sus fotografías han sido publicadas en medios como *Newsweek*, *CNN*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *Der Spiegel* o *El País*, entre otros.

Con el proyecto «Cuban Muslims, Tropical Faith» gana en 2016 el premio «Nuevo Talento FNAC de Fotografía», mientras que «Escola de Pastors» recibe en 2018 el premio Lens Culture Emerging Talent Award y se publica como fotolibro. Desde 2018, Alvado trabaja en «El último hombre sobre la Tierra», un ensayo sobre la relación entre naturaleza y despoblación extrema.

www.joanalvado.com

Muma Paduri

Magija, spiritualnost i legende vlaškog naroda

Fotografije, koncept i obrada: Doan Alvado

Kustos: Zeren Oruc

Tekstovi: Doan Alvado, Zeren Oruc, Aleksandar Repedžić, Novica Janošević

Dizajn kataloga: Zeren Oruc

Prevodioci: Milena Spasov, Elena Đorđević

Odnosi s javnošću: Mladen Savković

Koordinacija: Aleksandra Živanović, Ivana Jovanović Arsić, Havijer Vakas

Ovaj projekat je nastao na različitim lokacijama u Kučevu, Boru i Majdanpeku tokom zime 2019. godine, u okviru programa Artist in Residence pod okriljem klastera „EUNIC Srbija“, a uz podršku Instituta Servantes u Beogradu, Beogradskog festivala fotografije i Nacionalnog saveta Vlaha.

Muma Paduri

Magia, espiritualidad y leyendas del pueblo valaco

Fotografías, concepto y edición: Joan Alvado

Organiza: Instituto Cervantes de Belgrado

Comisaria: Zeren Oruc

Textos: Joan Alvado, Zeren Oruc, Aleksandar Repedžić, Novica Janošević

Traductoras: Milena Spasov, Elena Đorđević

Diseño catálogo: Zeren Oruc

Comunicación: Mladen Savković

Desarrollo: Aleksandra Živanović, Ivana Jovanović Arsić, Javier Vacas

Este proyecto fue concebido y fotografiado en distintas localizaciones de Kučevo, Bor y Majdanpek en invierno de 2019, dentro del programa “Artistas en Residencia” de EUNIC Serbia, con el apoyo del Instituto Cervantes de Belgrado, el Mes de la Fotografía de Belgrado y el Consejo Nacional Valaco.

*Mišljenja izražena u tekstovima ove publikacije predstavljaju isključivu odgovornost njihovih autora i ne odražavaju nužno stavove Instituta Cervantes u Beogradu.

*Las opiniones expresadas en los textos anteriores son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Instituto Cervantes de Belgrado.

Štampano u Beogradu, Srbija, marta 2021. Impreso en Belgrado, Serbia, marzo 2021

