

Juan Carlos Robles, *un passeur de territoires*

El arte contemporáneo es una "herramienta para transformar el territorio" (Olga Kisseleva: 2018). Artistas y comisarios establecen interacciones entre ellos y el territorio en el que trabajan. El término territorio se utiliza para referirse a "una porción apropiada de espacio". En el lenguaje común, es sinónimo de espacio. Pero ambas nociones son diferentes. El espacio es una realidad física, mientras que el territorio es un vínculo, una "construcción social" (Bonnemaison, 1997). Juan Carlos inscribe sus prácticas fotográficas en el territorio; es decir, en las relaciones para construir un vínculo con los individuos, un vínculo entre él y el mundo.

Profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (España), Juan Carlos se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 1989. Becado por la Generalitat de Catalunya, continuó sus estudios en Berlín, donde se licenció en la *Kunsthochschule*, HdK. Después obtuvo un certificado en tecnología de vídeo en la *New York University*, NYU. Se expresa con medios fotográficos y de vídeo y realiza intervenciones en el espacio público. Su obra artística se sitúa en el contexto urbano de transformación socioeconómica, política y tecnológica. Para él, el arte es una "red de relaciones sociales". Su arte toma como punto de partida las relaciones humanas y su contexto social.

A través de esta exposición dedicada a las ciudades senegalesas de Dakar y Saint-Louis y a sus identidades, el artista "abre una reflexión de carácter político" en la que la juventud senegalesa es la protagonista. Dakar es una "ciudad en permanente y efervescente construcción". Juan Carlos describe "un lugar desbordante de experiencias", un territorio en plena expansión "marcado por el fenómeno de la globalización". Es durante sus estancias en Senegal, enero de 2019 y julio de 2022, cuando desarrolla este proyecto expositivo. El artista presenta estas dos ciudades a través de la juventud, el deporte, la arquitectura y la danza. Busca establecer relaciones interpersonales reflexionando sobre la vida cotidiana de Dakar y Saint-Louis. La obra de Robles plantea que otro mundo es posible. Interpreta la vida urbana en su forma más inmediata. Entre las obras expuestas figuran "Multitud flotante", título de la exposición, y "Mapa de África OCC". La primera, una videoinstalación, muestra a una multitud de jóvenes atletas en la cornisa occidental de Dakar, con el océano Atlántico de fondo. Cada día, cientos de jóvenes acuden al campo de deportes de la cornisa de la capital senegalesa para realizar diversos ejercicios físicos y deportivos. Es un lugar donde el deporte une a los habitantes de Dakar. El artista observa la "sincronización" de las olas y el movimiento de la multitud. La segunda es una escultura de vidrio. Juan superpone mapas de países de África Occidental en un volumen. El espectador ve un todo que aparece y desaparece. El artista examina la falta de conocimiento de los europeos sobre el continente africano y subraya la arbitraria división de fronteras por parte de los colonos. Invita a Occidente a ver África al margen de clichés y estereotipos, pero también pide que se reduzcan las distancias entre los pueblos.

La obra titulada "Khone" es un vídeo de 3' 57" en bucle junto a un políptico fotográfico sobre papel que presenta a un estudiante del Instituto Superior de Artes y Culturas de la Universidad de Dakar, Khone Diouf, bailando con un metro extensible que le sirve para tomar medida del espacio vacío de la representación.

“Escenario III. Colectivo en Ndar. Hablando al mundo” es un vídeo de 39' 30" en el que graba a un grupo de teatro. En un escenario decorado con una alfombra roja, con un fondo negro en primer plano y un fondo rojo y negro en segundo plano; los protagonistas, como en un alegato, se suceden, unos denunciando las incivildades de los senegaleses, la dura vida de los estudiantes, la inmigración ilegal, las tensiones políticas entre el partido en el poder y la oposición, otros la muerte de bebés por negligencia en los hospitales y el subdesarrollo. Otros expresan sus temores e inquietudes sobre el futuro de África, Internet que ha trastornado la vida cotidiana de los senegaleses, las actividades de la vida diaria, la limpieza y la higiene en las calles, lanzan un llamamiento a la juventud consciente, en busca de ideas para proyectos y desarrollo para los jóvenes, etc. Se dirigen al público mediante la interpretación, la danza, el silencio, la palabra. El vídeo termina con un baile al ritmo de los tom-toms.

A través de esta performance, Juan Carlos explora "las fracturas, ausencias, desterritorializaciones y desplazamientos de las experiencias narradas a través de una gestualidad muy expresiva y llena de referencias culturales e identitarias".

La obra titulada "Asamblea nocturna" muestra una sala de conferencias con sillas, parece que la foto está tomada una vez finalizado un acto. En la fotografía "Librepensador", un joven se concentra en su teléfono móvil, un medio de comunicación que ha adquirido gran importancia en nuestras sociedades contemporáneas. En la fotografía "Dakar en construcción", el artista representa a un albañil y al fondo un edificio en construcción para alertar sobre la urbanización galopante de la ciudad de Dakar seguida de ocupaciones anárquicas de ciertos espacios. El "Puente de la Patte d'Oie" sin duda llamó la atención de Robles. El puente, muy transitado tanto de día como de noche y diseñado para facilitar el paso de los peatones y garantizar así su seguridad, está ocupado por tiendas y mendigos.

En el vídeo "Saint Louis-Dakar", filma su viaje de Saint-Louis a Dakar. La primera parte del vídeo nos ofrece una vista panorámica del entorno con la llanura, los árboles y los edificios. La segunda parte es un proyecto artístico de un taller de vídeo con alumnos del Instituto Superior de Artes y Culturas de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. El artista muestra una representación del simb (o juego del falso león), un juego-espectáculo tradicional senegalés, una animación muy popular. Los protagonistas van disfrazados de leones y bailan al ritmo de tom-toms. Una tercera parte del vídeo muestra una panorámica de imágenes de construcciones arquitectónicas.

Con esta exposición, Juan Carlos invita a Occidente a comprender mejor África, la creada por jóvenes, artistas y actores del mundo del arte. Pide una relectura crítica de las fantasías y estereotipos occidentales sobre África y los africanos. Muestra una imagen muy positiva del continente: Dakar y Saint-Louis, ciudades en plena mutación, la cuestión de la libertad, y la identidad cultural.

Prof. Dr. Babacar Mbaye DIOP
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
Crítico de arte y comisario independiente