

Nel 2009, il Museo di Grenoble gli consacra una mostra monografica, la prima. Da lì è un crescendo di attenzione a livello mondiale, per **Duncan Wylie**, la cui utopia pittorica sulla rovina non è aspirazione a cristallizzare uno stile, quanto a rinnovarlo. E la catastrofe aiuta...

In 2009, the Museum of Grenoble dedicated to him a monographic exhibition, his first one. Since then, there has been an ever increasing international attention towards **Duncan Wylie's** work, whose pictorial utopia on decay is not the aspiration to crystallize a style, but, rather, a way to renew it. And the catastrophe helps...

Una spiegazione lucida sulla recessione mondiale attuale, la spiegazione di un artista che ha un punto di vista extra-europeo (nato ad Harare, Zimbabwe, nel 1975, si diploma in Belle Arti a Parigi, nel 2000; vive e lavora a Saint-Ouen). Una dichiarazione di grande ottimismo e buon senso, che dà speranza in un'era così complessa come la nostra. La serie di opere che DROME ha scelto per questo numero, rappresenta dei paesaggi di rovine, tra astrazione e realtà, che non hanno nulla di violento e impressionante perché, come ci confessa **Duncan Wylie** nel dialogo che segue, questo tema è un pretesto per costruire - per mezzo della pittura, che è virtuosa, sofisticata, energica, con ogni strato che rigenera il precedente -, attraverso il decostruito, i suoi soggetti, che sono prevalentemente scene di devastazione architettonica (e l'esperienza delle bidonville della sua città d'origine rase al suolo, con conseguente esodo di massa, è un riferimento imprescindibile).

A clear explanation of the current global recession, the explanation of an artist who has an extra-European point of view (born in Harare, in Zimbabwe, in 1975, he graduated from the Academy of Fine Arts in Paris, in 2000; he lives and works in Saint-Ouen). A very optimistic and wise declaration that gives hope in an era as complex as ours. The series of works that DROME chose for this issue, represents doom landscapes, hanging between abstraction and reality, that have no violence and aren't horrifying because, as **Duncan Wylie** says in the following dialogue, this topic is a pretext to build-through painting, which is virtuous, sophisticated, energetic, with every new layer regenerating the old one -, through the deconstructed, its subjects, that are mainly scenes of architectural devastation (and the experience of the shantytowns of his home town burned to the ground, with a consequent massive exodus, is therefore an inescapable point of reference).

DROME: Che ne pensa della società contemporanea?

DUNCAN WYLIE: La società in cui viviamo è molto contrastata, grazie anche alle evoluzioni tecnologiche. Certo, in Africa, la quotidianità è molto più dura e non c'è spazio per questo tipo di riflessioni. È la differenza tra il Nord e il Sud, secondo me, che ben presto definirà la direzione che la nostra società prenderà. In arte, siamo confrontati ad una moltitudine di scelte.

D: La catastrofe è molto presente nel suo lavoro. Ha una visione catastrofica del mondo?

DW: No, ma mi interrogo sulla nozione di ribaltamento e sulla possibilità di una trasformazione. Come David Hockney, non mi piace l'idea dello "stile" in pittura; le immagini delle catastrofi che ci circondano rappresentano un mondo che si rinnova e, in pittura, questo tema diventa per me un pretesto molto interessante. In realtà, nelle mie opere esiste un paradosso: costruisco e compongo i miei quadri attraverso immagini frammentate. Grazie a questo processo, affermo la mia passione, il mio ottimismo e la mia fede in un nuovo spazio pittorico. Se la casa è lo specchio dell'identità dell'uomo, la perdita del suo luogo di vita è una forma di perdita d'identità. Ed è per questo che lavoro sulle catastrofi. La mia pittura è una ricerca d'identità! Per Gerhard Richter, l'arte è la forma più elevata della speranza. Così, i miei quadri definiti "della rovina" vengono fuori da un protocollo elaborato nel mio atelier. Faccio esplodere la nozione di incidente in pittura in maniera da rompere con il mio "stile" precedente per crearne uno nuovo. Ultimamente, questo protocollo mi ha portato su un terreno ulteriormente diverso, laddove la tensione tra immagine e pittura ha preso un nuovo slancio. Questo cambiamento è l'inizio, credo, di un nuovo approccio, anche se l'ambivalenza tra astrazione e realtà resta per me la preoccupazione principale. Gli eventi "catastrofici" rappresentati nelle mie tele sono degli eventi pittorici astratti che evolvono all'interno di un'immagine globale figurativa.

D: Quale avvenire per le nuove generazioni in Francia?

DW: I giovani si trovano in una situazione opposta a quella dei loro genitori. Si ha l'impressione che ci sia più scelta ma, in realtà, raggiungendo il comfort domestico ottenuto dalla generazione precedente - l'acquisto di una casa, un lavoro stabile, ecc. -, è molto più duro, se non impossibile. Credo che i giovani saranno forzati a ripensare il mondo e le sue "forme" in un'altra maniera. In Francia, questo capovolgimento di situazione potrebbe avverarsi molto dinamico e far vacillare certe ideologie. A meno che non sia il contrario...

D: Quale avvenire per l'Africa?

DW: Ho l'impressione che il futuro dell'Africa sia in sospeso. In molti paesi c'è un vuoto abissale tra i governi e il popolo,

DROME: What do you think about contemporary society?

DUNCAN WYLIE: The society we live in is a very controversial one, also because of the technological developments. Obviously, in Africa life is much harder and there is no room for this kind of thoughts. I believe that this is the difference between North and South, a difference that is going to define the direction that our society will take. In art, we have to face a multitude of choices.

D: Catastrophe is very present in your work. Do you have a catastrophic vision of the world?

DW: No, I don't, but I wonder about the notion of overturning and the possibility of a transformation. As David Hockney states, I don't like the idea of "style" in painting, the images of the catastrophes that surround us represent a world that renew itself and, in painting, I exploit this topic as a very interesting pretext. Actually, in my works exists a paradox: I build and compose my paintings through fragmented images. Thanks to this process, I affirm my passion, my optimism and my faith in a new pictorial space. If the house is the mirror of a man's identity, the loss of his life-place is a form of loss of identity. And this is the reason why I work on catastrophes. My painting is a research of identity! Gerhard Richter believes that art is the highest form of hope. Therefore my paintings - defined as "of the ruin" - come out from a scheme worked out in my atelier. I let the notion of accident - in painting - explode, in order to break with my previous "style" and give life to a new one. Lately, this scheme has brought me into a very different field, whereas the tension between image and painting gained a new lease of life. I believe that this change is the beginning of a new approach, even though the ambivalence between abstraction and reality remains my main concern. The "catastrophic" events depicted on my canvases are abstract pictorial events that evolve within a global figurative image.

D: What future prospects are there for the new generations in France?

DW: Compared to their parents' situation, young people are, today, in a completely different situation. There's the feeling that there is more choice but, actually, the purpose of reaching the domestic comfort achieved by the previous generation - buying a house, finding a stable

job, etc. -, is much harder, if not impossible. I believe that young people will be forced to re-think the world and its "forms" in a new way. In France, this overturning of the situation could come true dynamically and therefore it could shake some ideologies. Unless the contrary happens...

D: What future prospects are there for Africa?

DW: I have the impression that the future of Africa is in standby. In many countries there is an abyssal void between governments and people, people that are actually quite up ahead. But the way of governing is so archaic that masses are now in an impasse. The politic mentality of the African needs to evolve and we should reach a form of positive government: in Africa, the encroachment of power by a person or a party seems normal, and the possibility of denigrating these practices, even among neighbours states, is not envisaged. But since in 2050 the 30% of the population will be living on the African territory and that many are "interested" in the mineral resources of this continent, the issue of the future of the "land" is very important on a world-wide scale. The current African politic generation wants to differentiate itself from the "ancients" and the era of the Old Boys Club of President for life will come to an end. Instead, a plague that has recently developed in many African states is a form of colonialism: China exploits mineral resources under the aegis of the corrupted governments and the result is that the population is always more exploited. Internet and also the surprising growth of communications will be the vector for great changes. Soon, peasants too will have access to information, something that will change the way in which they perceive themselves and, at the same time, will change their situation. Dictators will lose their power, that mainly appeals to ignorance.

D: What do you think are the non-values that brought us to the current crisis?

DW: The Zimbabwean crisis comes from the "kleptomaniac" culture of Robert Mugabe's government: the idea that we can have all what we want without working. The government offers itself great national ventures, it puts private companies in charge of important projects such as the management of toll or mines. Four years ago, in North-east Zimbabwe were discovered "sandy" diamonds: these are diamonds (with the shape of small stones) that we can find on the surface of fields. The members of Robert Mugabe's government exploit this natural resource to get rich and the population doesn't get any benefit from it. And, in conclusion, the government has just offered itself "the majority of 51%" of the private companies of the country. In the world, the financial system that brought us to this crisis is now resting on a sort of similar personal enrichment. A sort of "all for free" that has been possible by the combination of an economic liberalism - with no limits - and a technology that allows the virtual world to subjugate reality. In Zimbabwe, even inside the small shops in the countryside, you can see posters saying «Mr Cash killed Mr Crédit»: a vital rule, for us. Go and say it to the bankers influenced by Wall Street traders.

D: What are the values at the base of a "functioning" society?

DW: *Nombrilisme* is "out", altruism is "in". The shared energy is equal to a greater environmental energy, and this is how we could create it. I think that the most difficult thing to achieve is harmony between the community and the individual, but this balance will be the real engine of a dynamic, neoliberal and understanding society.

D: Do you think that the current crisis is as catastrophic as press depicts it?

DW: Yes, but Europe is a great success, because there aren't wars

Duncan Wylie, River Bank 1002, 2011, 114 x 162 cm, oil on canvas, courtesy of the artist

popolo che in realtà è molto più avanti. Ma la maniera di dirigere è politica arcaica che la massa è in un'impasse. La mentalità politica dell'africano deve evolvere e dovremmo riuscire a raggiungere una forma di governo positivo: in Africa, l'usurpazione del potere da parte di una persona o di un partito sembra normale, e denigrare queste pratiche, anche tra stati vicini, non si fa. Ma visto che nel 2050 il 30% della popolazione globale vivrà su suolo africano e che il suo sottosuolo "interessa" molta gente, la questione del futuro del continente è molto importante a livello mondiale. L'attuale generazione politica africana vuole differenziarsi dagli "antichi", e l'Old Boys Club dei Presidenti a vita finirà. Invece, una piaga che si è sviluppata recentemente in molti stati africani è una forma di colonialismo: la Cina sfrutta le riserve minerali sotto l'egida dei governi corrotti, e il risultato è che la popolazione è sempre sfruttata. Internet e anche la crescita fenomenale della telefonia saranno il vettore di grandi cambiamenti. Presto, anche i contadini avranno accesso all'informazione, elemento che cambierà la maniera in cui si percepiscono e che, allo stesso tempo, muterà la loro situazione. I dittatori perderanno il loro potere, che fa leva essenzialmente sull'ignoranza.

D: Quali sono per lei i non-valori che hanno portato alla crisi attuale?

DW: La crisi dello Zimbabwe proviene dalla cultura "cleptomane" del governo di Robert Mugabe: l'idea che si possa avere tutto ciò che si vuole senza lavorare. Il governo si regala delle grandi imprese nazionali, affida a delle società private

Duncan Wylie, Shiver 2011, 125 x 200 cm, oil and acrylic on canvas, courtesy of the artist

dei grossi progetti come i pedaggi o le miniere. Quattro anni fa, nel nord-est dello Zimbabwe, hanno scoperto dei diamanti "sabbiosi": sono dei diamanti, dalla forma di un sassolino, che si trovano sulla superficie dei campi. I membri del governo utilizzano questa risorsa naturale per arricchirsi, e la popolazione non ne trae alcun beneficio. E, per concludere, si è appena regalato "la maggioranza al 51%" delle imprese private del paese. Nel mondo, il sistema finanziario che ha portato a questa crisi riposa su un tipo di arricchimento personale simile. Una sorta di "tutto gratis" che è stato reso possibile dalla coniugazione di un liberalismo economico senza limiti e di una tecnologia che permette al virtuale di soggiogare la realtà. Nello Zimbabwe, perfino nei negozietti di campagna ci sono dei poster con su scritto «Mr Cash killed Mr Crédit»: una vita reale, da noi. Andatelo a dire ai banchieri influenzati dai traders di Wall Street.

D: Quali sono i valori di una società che funziona?

DW: Il *nombrilisme* è "out", l'altruismo è "in". L'energia condivisa equivale ad una maggiore energia d'ambiente, ed è così che si potrà creare. La cosa più complessa da raggiungere, secondo me, è l'armonia tra la comunità e l'individuo, ma sarà questo equilibrio il vero motore di una società dinamica, progressista e comprensiva.

D: Pensa che la crisi attuale sia così catastrofica come la annuncia la stampa?

DW: Sì, ma l'Europa è un enorme successo, perché non ci sono più guerre! Si deve positivizzare: nel clima attuale non dobbiamo abbassare le braccia, perché è proprio nei momenti critici che si prendono le decisioni essenziali per il futuro. Il

liberalismo senza frontiere è distruttivo e il sistema si deve evolvere. Ma allo stesso tempo per il mio lavoro non c'è crisi: non ho mai avuto tanti clienti come in questo periodo!

D: C'è da pensare che economia e morale vadano di pari passo. Che ne pensa?

DW: Certo, e lo Zimbabwe ne è un esempio sconcertante. È uno dei paesi più sviluppati dell'Africa e le sue infrastrutture erano ultra-moderne. Ma oggi la speranza di vita è una delle più deboli al mondo - siamo passati da 75 anni per le donne nel 1995 a 35 anni nel 2010. La mortalità infantile e l'alfabetizzazione hanno subito lo stesso tipo di degradazione e la disoccupazione è in aumento: l'85% della popolazione. Nel 2009, l'inflazione ha raggiunto 300.000%. La mia pittura è testimone di questi choc e rivoluzioni.

D: Trova che la Francia sia un paese solidale?

DW: Sì, ma l'Europa è un enorme successo, perché non ci sono più guerre! Si deve positivizzare: nel clima attuale non dobbiamo abbassare le braccia, perché è proprio nei momenti critici che si prendono le decisioni essenziali per il futuro. Il

D: Lei è credente?

DW: Non sono credente nel senso religioso del termine, ma tendo a pensare che le nostre azioni abbiano delle conseguenze positive o negative. La mia riflessione sull'esistenza implica l'esistenza del bene e del male. Credo che si possa provocare la propria fortuna. E, soprattutto, credo in quello che faccio.

anywhere! We have to be positive: in the current situation, we cannot lower our arms, because is just right in these crucial moments that we take those decisions essential for the future. The liberalism with no frontiers is destructive and the system has to evolve. But, at the same time, in my job there is no crisis: I've never had so many clients as I do now!

D: We have to think, therefore, that economy and morality go hand in hand. What do you think?

DW: Of course, and Zimbabwe is an impressive example of this. It is one of the most developed African countries and its infrastructures are super modern. But today the average life is very short - we dropped from 75 years for women in 1995 to 35 years in 2010. Infant mortality and adult literacy have gone through the same kind of degradation and unemployment is growing: 85% of the population. In 2009, inflation reached 300.000%. My painting witnesses these shocks and revolutions.

D: Do you think that France is a supportive country?

DW: Yes, the public system works well and, personally, I have been helped a lot. Coming from Zimbabwe, I couldn't have attended another art school in Europe: I was able to attend the École des Beaux-arts in Paris thanks to the supportive growth for foreigners adopted by French universities.

D: Are you a believer?

DW: I am not a believer in the religious sense of the term, but I tend to believe that our actions have positive or negative consequences. My reflection on existence implies the existence of good and bad. I believe that we can provoke our chance. And, most of all, I believe in what I do.

liberalismo senza frontiere è distruttivo e il sistema si deve evolvere. Ma allo stesso tempo per il mio lavoro non c'è crisi: non ho mai avuto tanti clienti come in questo periodo!

D: C'è da pensare che economia e morale vadano di pari passo. Che ne pensa?

DW: Certo, e lo Zimbabwe ne è un esempio sconcertante. È uno dei paesi più sviluppati dell'Africa e le sue infrastrutture erano ultra-moderne. Ma oggi la speranza di vita è una delle più deboli al mondo - siamo passati da 75 anni per le donne nel 1995 a 35 anni nel 2010. La mortalità infantile e l'alfabetizzazione hanno subito lo stesso tipo di degradazione e la disoccupazione è in aumento: l'85% della popolazione. Nel 2009, l'inflazione ha raggiunto 300.000%. La mia pittura è testimone di questi choc e rivoluzioni.

D: Trova che la Francia sia un paese solidale?

DW: Sì, ma l'Europa è un enorme successo, perché non ci sono più guerre! Si deve positivizzare: nel clima attuale non dobbiamo abbassare le braccia, perché è proprio nei momenti critici che si prendono le decisioni essenziali per il futuro. Il

D: Lei è credente?

DW: Non sono credente nel senso religioso del termine, ma tendo a pensare che le nostre azioni abbiano delle conseguenze positive o negative. La mia riflessione sull'esistenza implica l'esistenza del bene e del male. Credo che si possa provocare la propria fortuna. E, soprattutto, credo in quello che faccio.

anywhere! We have to be positive: in the current situation, we cannot lower our arms, because is just right in these crucial moments that we take those decisions essential for the future. The liberalism with no frontiers is destructive and the system has to evolve. But, at the same time, in my job there is no crisis: I've never had so many clients as I do now!

D: We have to think, therefore, that economy and morality go hand in hand. What do you think?

DW: Of course, and Zimbabwe is an impressive example of this. It is one of the most developed African countries and its infrastructures are super modern. But today the average life is very short - we dropped from 75 years for women in 1995 to 35 years in 2010. Infant mortality and adult literacy have gone through the same kind of degradation and unemployment is growing: 85% of the population. In 2009, inflation reached 300.000%. My painting witnesses these shocks and revolutions.

D: Do you think that France is a supportive country?

DW: Yes, the public system works well and, personally, I have been helped a lot. Coming from Zimbabwe, I couldn't have attended another art school in Europe: I was able to attend the École des Beaux-arts in Paris thanks to the supportive growth for foreigners adopted by French universities.

D: Are you a believer?

DW: I am not a believer in the religious sense of the term, but I tend to believe that our actions have positive or negative consequences. My reflection on existence implies the existence of good and bad. I believe that we can provoke our chance. And, most of all, I believe in what I do.