

1970

1971

1972

er Gallery  
NY  
67  
68  
69

Paula Cooper Gallery  
New York, NY  
Unit, 69  
Unit, 70  
Dancing, 70  
Basketball, 70  
Vocals/Navigation, 70  
Covering For Me, 69+70

Dunkirkton Gallery  
Toronto, Canada  
Art, 71  
Stage, 71  
Etc./Bec, 71  
Green/Red, 71  
Other/Art, 71  
Museum/Art, 71  
Sculpture/Art, 71  
Colors/Green, 71  
Dancer/Green, 71  
Yellow/Black, 71

Rosie Polley Gallery  
New York, NY  
Bec, 71  
Bec, 71  
Unit, 71  
Top's Eye, 72  
Possibilities, 72  
Walk of Nations, 72  
Touch of American Painting, 72

er Gallery  
NY  
67  
68

Parker Street 470  
Boston, MA  
Coc, 69  
Soc, 69  
United, 69  
United, 70  
36 Division to Belmont Hall, 68  
Museum/Art, 68  
United, for Toronto, 68

Hempden College  
Amherst, MA  
Bec, 72  
Get and Wedge, 72  
Walk of Nations, 72  
Touch of American Painting, 72

anna Gallery  
Canada  
67  
68  
69

New Gallery  
Cleveland, OH  
United-Art, 70  
United-Green, 70  
United-Yellow, 70  
United-Red Brown, 70  
United-Soft Gray, 69  
For Boston, New York

ross Lambert  
U  
C

# 刁德谦回顾展

2015.9.19 – 2015.11.15

UCCA Ullens Center for Contemporary Art 尤伦斯当代艺术中心

## 刁德谦回顾展

2015.9.19–2015.11.15

刁德谦1943年生于四川成都，他在近50年制作了大量与变动中的形式美学、艺术史共识、个人境遇，以及演变的世界政治格局等情况进行对话的作品。作品跨越刁德谦艺术生涯的各个阶段，从早期的抽象主义创作到去年完成的一系列关于他童年避难香港的绘画。

刁德谦在1960年代的纽约开始以艺术家的身份展开工作。当时，他的创作开始面向由抽象表现主义与形式主义的纷争从而进入一种复杂境地的绘画；出人意料的是，到了80年代早期，他从基于过程的抽象绘画转向了更为观念化的工作方式，结合文本、图像学和叙事性等元素去处理一系列复杂主题，包括：乌托邦政治与艺术运动的遗产；在上世纪末美国出现的身份政治中带有种族色彩的议题；对来自于他所属的纽约艺术圈的一些形式和观念的持续兴趣——其中，刁德谦对艺术家巴内特·纽曼和建筑师菲利普·约翰逊的钦佩尤为显著；以及具有历史意义的深刻家庭故事——艺术家童年被拆除的旧宅折射着20世纪中国的苦难历史。刁德谦独具一格的、以“重组”为代表特征的美感，既显现在他作品的用色和构图上，也融入了他对历史和自传的个人兴趣——这暗示着一种新的绘画方式，即让绘画提出问题、讲述故事、干扰理论，并提供视觉愉悦。本次展览是刁德谦迄今最大规模、最为全面的展览，作品按年代排列，旨在讲述这位艺术家艺术不断演变的故事，从而将他绘制的大量作品呈现为一个视觉和观念的邻接场域，从中显现出多义的、意想不到的关联。

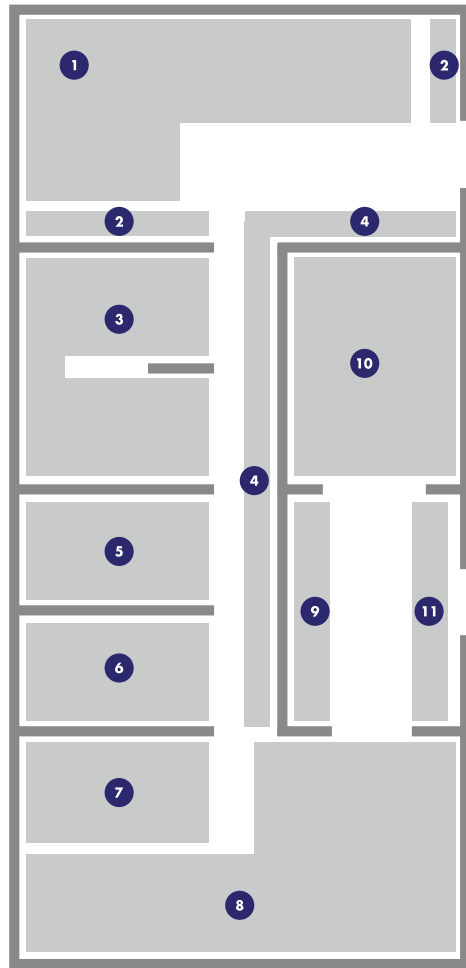
“刁德谦回顾展”由田霏宇策划，陈怡辰协作呈现，展览设计为克里斯蒂安·比约。本展览画册由杨锋艺术与教育基金会、诚品画廊及雅昌文化(集团)有限公司赞助。机票赞助由中国国际航空公司提供。

出版物赞助

诚品画廊  
ESLITE GALLERY

Artron 雅昌

机票赞助

AIR CHINA  
中国国际航空公司

1. 虎胆忠魂
2. 滑动
3. 百花齐放
4. 履历
5. 袁将军的苦茶
6. 推 / 拉
7. 物尽其位
8. 绘画按尺幅排列
9. M & M  
(梅尔尼科夫及马列维奇)
10. 我六岁以前  
住在那里……
11. 九龙 / 曼哈顿

# 虎胆忠魂

## 早期作品

1960s - 1970s



理解刁德谦早期作品最好的方式是将其放入创作当时有关绘画的讨论语境里。上世纪60年代末到70年代初，战后抽象表现主义大获全胜之后，画家和批评家都在努力寻求形式创新，探讨诸如构图、印迹以及绘画平面性等概念。刁德谦对

此的回应体现在他一系列没有视觉中心的“满幅”绘画上。在该系列中，他用橡皮滚子等日常用品涂刷颜料，或者袒露画框，其中一件甚至将整面未完成的石膏展墙作为作品展示。

本次展览展出了艺术家早期创作中最为关键的两个系列。在第一个系列中，刁德谦用废旧的硬纸筒“蘸上颜料在整个画布上反复刮擦、碾滚或拖动……直到画面出现我想要的效果，”最后创作出若干双面的抽象画，形式类似摊开的书本。刁德谦说过：“我决心跟格林伯格反其道行之，格林伯格建议画家截断、切割画布以找到作品的最终形态。与此相反，画布上曾经发生的所有事情都会在我的作品上留下纪录。”第二个系列创作于他搬迁工作室以后，重新开始墙面绘画之时。刁德谦用从电影和书籍里

收集的词句命名这些完全由几何形式搭建的自由构图，以一种微妙的姿态对当时盛行的通过用“无题”命名作品来清除一切叙事性内容的操作方法提出了抗议。这些几何形式的作品也打开了一条面向二十世纪欧洲现代主义传统的通道，成为刁德谦后期创作的铺垫。这些早期作品还会在刁德谦的创作生涯中反复出现，尤其是创作于1991年的《加法》和《减法》：艺术家用丝网印刷的方法把正面和负面的展评内容直接印在作为评论对象的绘画作品表面。



◀ 刁德谦，《虎胆忠魂》，1974，布面丙烯，228.5 x 213.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

▲ 刁德谦，《国富论》，1972，布面丙烯，213.5 x 335.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

# 滑动

突破

1984年 - 1986年



70年代末到80年代初，刁德谦短暂地告别了绘画一段时间。也就是在这段时间，1979年，他第一次回到了自己阔别三十年的家乡成都。当他重拾画笔时，刁德谦找到了超越早期纯粹、形式抽象的一个突破口，即：启用从现代艺术史中

采集的图像和概念。《滑动》(1984)原型取自1915年一张记录卡西米尔·马列维奇展览的照片。刁德谦通过让原照片里各幅绘画的轮廓互相滑动交叉，找到一种属于自己的、与经典图像之间的连接方式。他后来还创作了多幅绘画，遵

循他作品中一以贯之的松散的系列性概念，从不同角度对这张图像进行了探讨。临近冷战尾声，刁德谦用《至上主义小监狱》(1986)在俄国至上主义和美国抽象表现主义之间搭建起了一种想象中的联系，由此催生的一系列构图借用马列维奇及其同代艺术家的风格戏仿了

罗伯特·马瑟韦尔的《西班牙小监狱》(1944)。对于上述两个系列以及艺术家后来很多作品而言，最为关键的理念便是一种可以通过绘画行为来挪用、评论和重塑的滑动的历史。



▲ “刁德谦回顾展”，“至上主义小监狱”绘画系列，展览现场。摄影：Eric Gregory Powell。由尤伦斯当代艺术中心提供。

◀ 刁德谦，《滑动》，1984，布面丙烯，178 x 254 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

# 百花齐放

早期作品

1960s - 1970s



80年代，刁德谦开始对20世纪前半段蓬勃发展的各种互相冲突的现代主义理念和版本产生浓厚兴趣，尤其是风格派、包豪斯以及构成主义，因为对这些流派而言，前卫美术乃是更大社会理想的一部分。深谙其中彼此矛盾，甚至对立的意识形态，刁德谦时而将这些流派的标

志性符号并置于画面，让它们互相竞争主导权，如《百花齐放》(1988)。就刁德谦而言，对上述流派及其集体、革命政治的偏爱也相当于对战后获得全面胜利、让个人天才重获至高地位的美国版艺术史表示不满。

▲ 刁德谦，《百花齐放》，1988，布面丙烯，213 x 274 厘米。  
由国巨基金会收藏提供。



刁德谦，《签印/热心》，1987，布面丙烯，213.5 x 213.5 厘米。  
由台北市立美术馆典藏提供。

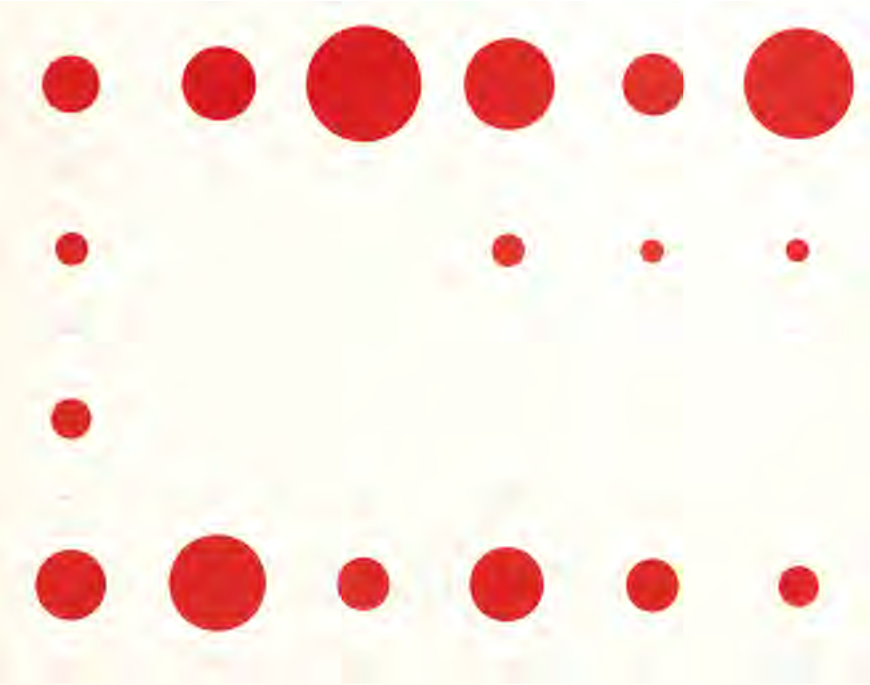


刁德谦，《俄国构成主义》，1987，布面丙烯，213.5 x 213.5 厘米。  
由法国国立现代艺术美术馆提供。

# 履历

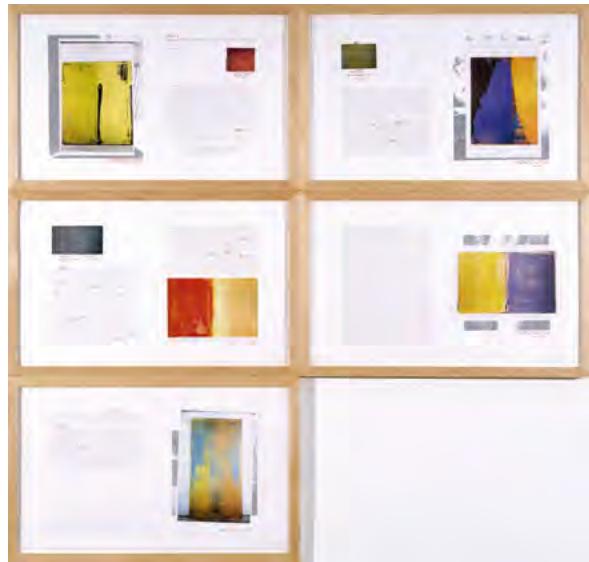
## 自我分析与自我批评

1990s



随着五十岁生日将近，刁德谦——尽管事业几经起伏，但绝对算典型的纽约艺术圈内人士——开始在作品中思考自身位置以及自己与艺术圈及其政治动态环境之间的关系。借助当时尚未普及的数据视觉化手段，他为那些在上流社会一般不会谈到的信息赋予了直接形式：他的销售纪录、工作室平面图、策展人

和收藏家的访问纪录，甚至包括自己的简历。接下来，他又制作了一系列虚构的展览邀请函，列举出所有那些他觉得自己应该得到，但知道永远得不到的展览机会，包括MoMA、蓬皮杜艺术中心的回顾展以及在中国一个不知名地点的展览。其中一件作品《提喻法》(1993)甚至把艺术史学家本杰明·布赫洛为德国

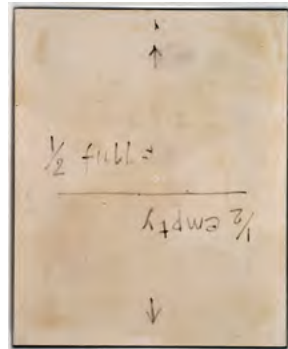


◀ 刁德谦，《销售2》，1991，布面丙烯，167.5 x 213.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

▲ 刁德谦，《提喻法》，1993，布面拼贴、丝网印刷，57 x 96.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

▼ 刁德谦，《50后的风景：半满半空》，1993，布面马克笔，96.5 x 76 厘米。私人收藏。

画家格哈德·里希特撰写的画册文章重新编辑，将文章里所有里希特的作品名以及图片换成了自己的作品。刁德谦的个人反思包含着某种普遍性元素，集中反映了(多少已获)“成功”的艺术家在面对全球艺术界不断扩张的巨大机器时的典型心理状态。



# 袁将军的苦茶

身份政治

1990s

从十二岁开始就在美国接受教育的刁德谦一直都在西方艺术史谱系内部工作。

“中国性”确实从未直接成为过他绘画创作的主题或语境。但随着九十年代全球化和多元文化主义话语兴起，“中国当代艺术”在国际上的曝光率越来越高，刁德谦也开始不得不处理自己作为一名华裔艺术家的身份问题。有一次，一位著名的法国策展人在巴黎见过刁德谦之后曾对他说：“其实你不是个中国艺术家”——讽刺的是，刁德谦从一开始就没觉得自己是中国艺术家。在这段时期之后的一些作品中，刁德谦开始思考

自己同自己民族身份之间的关系，有时会借用李小龙这个在美国主流意识里最有名的亚洲男性形象作为自己在画布上的替身。通过直面种族主义，刁德谦延续了他在自传式作品中开启的自我理解工作，同时也回应了美国国内关于种族、阶级和性别如何影响美学价值及艺术史等级划分这一更大范围的讨论。



▲ 刁德谦，《打扰一下，您的东方情调流露出来了》，1993，布面丙烯、乙烯，152.5 x 183 厘米。由艺术家和纽约 Postmasters 画廊提供。

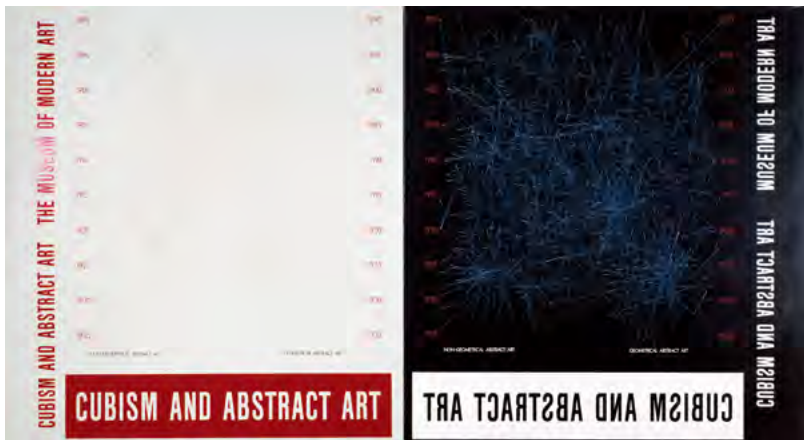
▶ 刁德谦，《袁将军的苦茶》，1994，布面丙烯、丝网印刷，190.5 x 117 厘米。由艺术家和纽约 Postmasters 画廊提供。



# 推 / 拉

对纽约前卫艺术

1990s - 2000s



刁德谦也许首先还是一名纽约艺术家，因此他对这座城市的艺术家和艺术史复杂的脉络总是怀着深深的眷恋。他高度敬畏MoMA第一代馆长阿尔弗雷德·巴尔制作的现代艺术谱系图，这张旨在阐明各流派间影响关系的临时图表后来僵化为某种规范性正典。他也赞赏克莱门特·格林伯格和哈罗德·罗森伯格这对水火不容的批评家曾经产生过的巨

大影响力，其中蕴藏的紧张关系在《推/拉》这件作品体现得非常清楚。对抽象表现主义艺术家以及围绕在他们周围的各种神话，他仍然抱有羞怯的喜爱之情，正是这种喜爱促使包括他在内的下一代艺术家去许多抽象表现主义大师长眠的公墓购买墓地。



◀ 刁德谦，《几何与非几何》，1990，布面丙烯、乙烯，198 x 366 厘米。由大趋势画廊提供。

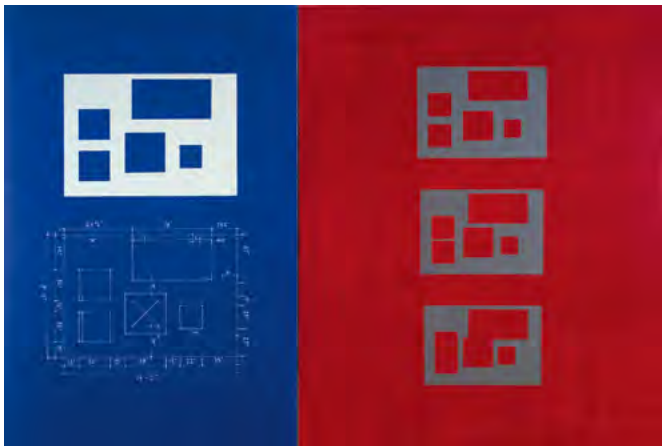
▲ 刁德谦，《推 / 拉》，1989，布面丙烯，274.5 x 213.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。



# 物尽其位

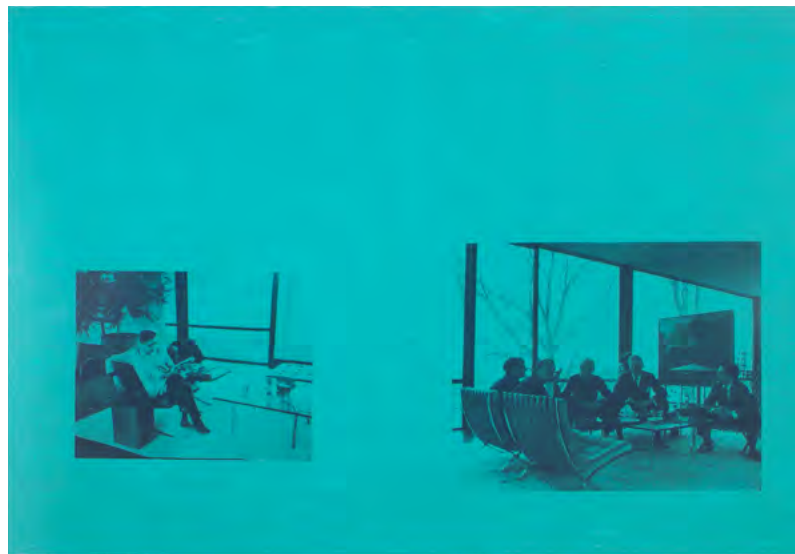
菲利普·约翰逊和他的玻璃屋

2000s



刁德谦对现代主义建筑的持续热情促使他创作了一系列作品，其中心形象便是美国现代主义建筑里最著名的代表——菲利普·约翰逊的“玻璃屋”。约翰逊(1906-2005)师从路德维希·密斯·凡德罗，也是MoMA建筑部门的第一代策展人。1949年，他在康涅狄格州新迦南郊区设计并建造了一座房子作为静养之所；2005年，他在这座房子里睡觉时溘然长逝，当时距离他99岁生日只有几个月时间。在其中一幅画面里，我们看

到刁德谦坐在玻璃屋的沙发上，仿佛自己就是这座房子的主人；其他作品则涉及了约翰逊对家具摆放的严格要求——他曾拿玻璃屋的陈设布置跟沙特尔天主教堂的细节安排作比——考虑到白色羊毛地毯每洗一次就会缩水，家具必然也需要跟着改变摆放位置。刁德谦既被约翰逊极度洗练和精准的理念深深吸引，同时也醉心于这种理念可以被混乱干扰的各种可能性途径。



► 刁德谦，《物尽其位》，2004，布面丙烯、丝网印刷，213.5 x 274.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

▲ 刁德谦，《沙龙2》，2010，布面丙烯、丝网印刷，226 x 335 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

◀ 刁德谦，《地毯缩小了!》，2004-2005，布面丙烯，183 x 274.4 厘米。由艺术家和柏林Tanya Leighton画廊提供。



# M & M (梅尔尼科夫及马列维奇)

回归俄国前卫艺术

约2015年

刁德谦,《M & M(梅尔尼科夫及马列维奇)》,2012,布面丙烯、丝网印刷,122 x 305 厘米。由刘钢提供。



刁德谦对构成主义和建筑的持续兴趣将他引向了康斯坦丁·梅尔尼科夫。这位俄国20年代前卫艺术运动中的活跃分子后来因为拒绝接受斯大林关于统一建筑结构的指令,于30年代被吊销了建筑师执照。梅尔尼科夫最著名的作品

要数他在莫斯科的自家住宅,这座建造于1926到1929年的建筑由两个相交的圆柱形结构组成,且所有窗户均为六边形。刁德谦在这个系列里探讨了该建筑的独特属性:诞生之初,它是一份乌托邦宣言,最后却变成建筑师自己的囚室。

同时,他还利用马列维奇和梅尔尼科夫的名字都以M开头这一事实,进一步寻找两位艺术家在生平和作品上的共通点——从两人在苏联系统下面临的同类困境,到一把反复出现的桑纳椅:同一类型的椅子不仅出现在《滑动》(1984)的

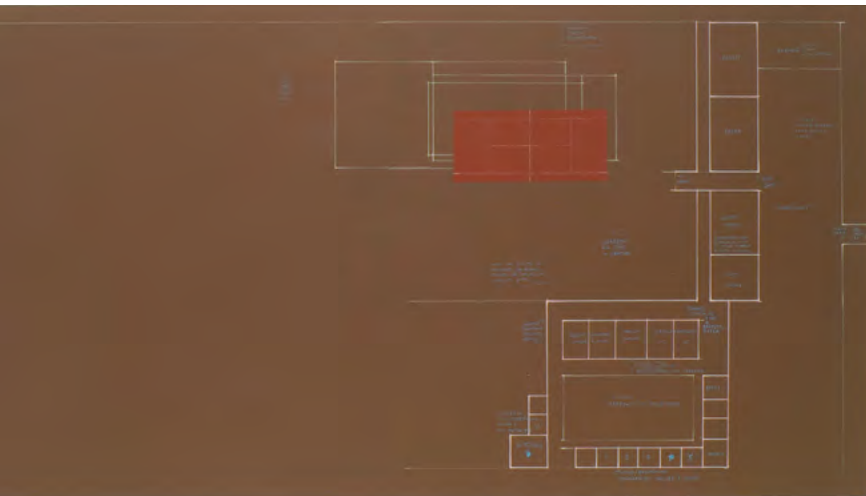
原照照片里,也出现在一张梅尔尼科夫自家住宅室内照片上。

# 我六岁以前住在那里……

大亨里，约2008年

2007年，刁德谦应邀来中国举办他在大陆的第一个个展。面对可能不太熟悉他以往作品中现代主义指涉的本土观众，艺术家试图找到一个“妥协”方案。他最终选定了童年居所——位于成都市中心的大亨里旧宅作为主题。1949年，刁德谦离开中国，那时他只有六岁，之后再

也没有机会回到故居。中华人民共和国成立后不久，这座房子变成《四川日报》总部。1979年，刁德谦首度回到中国之前几个月，老房被拆毁，没有留下任何照片或平面图。



刁德谦，《我只记得》，2013，布面丙烯，106.5 x 198厘米。由香港M+ 收藏提供。

我六岁以前住那里，三  
十年后房子已经  
被拆掉了，没有留下任何照片或  
线索。我能勾起我回忆的唯一线  
索是那个网球场。从这点线索开  
始，我逐渐破解了这栋房子过  
去的密码。

刁德谦，《我六岁以前住在那里……（中文版）》，2008，布面水墨、丙烯，45.5 x 71 厘米。由香港M+ 收藏提供。

## Da Hen Li House

I lived there until I was 6. When I returned to Chengdu 30 years later, it had just been demolished. There are no photographs. The only certain scale to rub up against my memories was the tennis court. I have since uncovered ciphers of its having been.

刁德谦，《我六岁以前住在那里……（英文版）》，2008，布面丙烯、乙烯，91.5 x 73.5 厘米。由香港M+ 收藏提供。

# 九龙 / 曼哈顿

难民营的回忆，约2015年



在跟随祖父母逃离成都以后，刁德谦曾在香港的一座难民营里生活了五年半，1955年才搬到纽约与父亲汇合。在为此展览做准备期间，刁德谦开始反思自己生命中到目前为止还未曾探讨过的这

段岁月。该系列绘画描绘了他曾经生活的区域——九龙半岛的尖端——与此相关联，一边是他背离的中国大陆，一边则是他即将定居的曼哈顿区。



▼ 刁德谦，《九龙 / 曼哈顿》，2014，布面丙烯  
152.5 x 162.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

▲ 刁德谦，《她是个老街坊》，2014，布面丙烯、纸  
223.5 x 172.5 厘米。由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

## 对话

### 刁德谦：哪面朝上？

2015.9.19 (周六) 14:00-16:00

地点：报告厅

嘉宾：刁德谦(艺术家)、克里斯蒂安·比约内(设计师和作家)、皮力(M+博物馆高级策展人)、赵刚(艺术家)

主持：田霏宇(UCCA馆长)

语言：英文配中文翻译

### 建筑和记忆：不复存在的成都大亨里老房

2015.11.7 (周六) 14:00-16:00

地点：报告厅

嘉宾：马清运(建筑师)、马岩松(建筑师)

语言：中文

### 刁德谦，美国艺术家

#### 一场关于20世纪晚期美国绘画的对话

2015.11.15 (周四) 14:00-16:00

地点：报告厅

嘉宾：皮力(M+博物馆高级策展人)

语言：中文

## 放映

### 关于刁德谦、离散及文献的四部影像

#### 《我的建筑师：寻父之旅》

2015.10.4 (周日) 18:00-20:00

地点：报告厅

语言：英文配中文字幕

#### 《精武门》

2015.10.5 (周一) 18:00-20:00

地点：报告厅

语言：中文

#### 《画家的绘画》

2015.10.11 (周日) 14:00-16:00

地点：报告厅

语言：英文配中文字幕

#### 《好雨时节》

2015.10.11 (周日) 17:00-19:00

地点：报告厅

语言：中文



刁德谦于其乡村工作室，2005。摄影：马丁·马德尔。

刁德谦，1943 年生于成都，1949 年离开中国大陆移居香港，之后移民美国，定居纽约逾四十年。他毕业于美国俄亥俄州的凯尼恩学院，曾任教于汉普郡学院、库伯联盟学院和惠特尼独立研究项目。刁德谦的作品在美国和欧洲广泛展出，近期重要展览包括在奥德里奇当代艺术博物馆举办的个展(2014)，以

及惠特尼双年展(2014)；收藏机构包括惠特尼美术馆、旧金山现代艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、赫胥豪恩博物馆和香港M+博物馆等。2014 年，斯特拉斯堡大学组织了以刁德谦为主题的重要研讨会；2012 年，获美国国家学院聘任。



刁德谦  
《躺着1》  
2000

布面丙烯、丝网印刷

200.5 x 292 厘米

由艺术家和纽约Postmasters画廊提供。

