

侯寧:二〇二〇

Oil Paintings by Ning Hou in 2020

Mar. 20—May 1, 2021

11:00am—4:30pm Tue.—Sat.

Silicon Valley Asian Art Center

3777 Stevens Creek Blvd, 400M
Santa Clara, CA 95051

408 248 2698
www.artshu.com

Oil Paintings by Ning Hou in 2020

侯寧: 二〇二〇

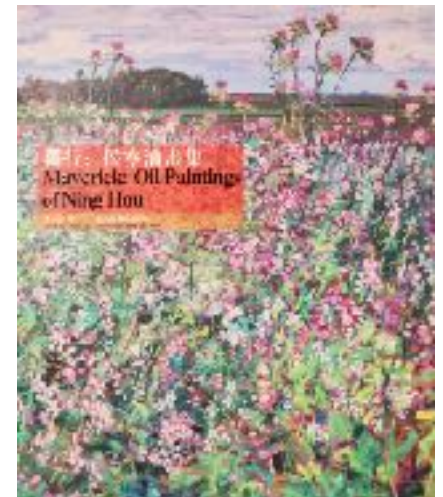
Silicon Valley Asian Art Center

硅谷亞洲藝術中心

序

過去的2020年，我們被迫都做了隱士。而生活對於侯寧這個真正的隱士來說，並沒有多大改變。他依舊擁有春天的繁花、夏天的山泉、秋天的碩果和冬天的曠野，只要他的畫架依舊聳立於土地，他的畫筆依舊遊走於畫布，他就是自由的、任性的，信馬由韁，海闊天空。過去的一年，生離死別，滄海桑田，但侯寧的樂居，仍是心靈的桃花源，彷彿與世隔絕，卻又與我們聲息相通，在他如雕塑般的筆觸中，我們看得到他的悲喜，聽得到花果的呼吸，觸摸得到大地的溫熱。

我們在硅谷給侯寧辦過四次個展，主題分別是《獨行》、《樂居》、《西體中用》和《春回大地》。2020是艱難的，但侯寧仍堅守在樂居小鎮，踽踽獨行，西畫為體，中學為用，完成了五十幅作品，我們精選三十一幅，有爛漫春花，豐碩秋實，廣袤田野，還有壯美大峽谷，明暗交替，冷暖更迭，我們認為能夠比較有代表性地展示這一年來他的創作歷程。縱觀這三十一幅作品，無論情緒怎樣起伏，色彩如何變幻，我們是感動的，感動於侯寧的熱愛，對藝術純粹的熱愛，對大地、陽光、空氣赤誠的熱愛。侯寧的畫，從來不是生活的白描，而是生命的頌歌。在灰蒙蒙的年代，我們尤其需要侯寧，需要他的眼和他的手來幫我們治愈，需要他的熱情和堅持

2017年《獨行》個展畫冊

2018年《樂居》個展畫冊

來幫我們重拾前行的信心和勇氣。

從公元前430-427年的雅典鼠疫開始，到1918-1920年的大流感，西方世界有過八次大瘟疫。而2020年的這場全球席捲的大疫讓我們又深切感到往昔對死神的恐懼。敏感的藝術家們應該留下別樣的作品，讓今人和後人警醒。正如文學家加繆所說：「在今後，當「恐怖之神」帶著它無情的屠刀再度出現之時，那些不甘心懾服於災難的淫威、把個人痛苦置之度外的正義之士，一定會做些什麼。因為人的身上，值得贊賞的東西，永遠多於應該蔑視的東西。」

常言道，「太陽底下沒有新鮮事」，加州的太陽每天照常升起，而侯寧畫中的時光卻日日常新。讓我們拋卻煩惱，張開雙臂來擁抱這些美好時光吧！

徐心如
2021年初春于
硅谷亞洲藝術中心

2019年《西體中用》個展畫冊

2020年《春回大地》個展海報

Preface

In the past year of 2020, we were all forced to be recluse. However, life doesn't change much for Ning Hou, a real recluse. He still embraces flourishing flowers in the spring, cool waters in the summer, abundant fruits in the fall, and open fields in the winter. As long as his easel still stands on earth, and his paintbrush still walks on the canvas, he is free and willful. In the past year, there were so many separations between loved ones in life or death, while Ning Hou's town, Locke, remains the Shangri-La of the soul. It seems to be isolated from the world, yet it is in communication with us, by all means. In his sculptural brushstrokes, we can see his sorrows and joys, hear the breath of flowers and fruits, and touch the warmth of the earth.

We've held four solo exhibitions for Ning Hou in the Silicon Valley, themed Maverick, Locke, When East Meets West and Spring Returns. 2020 is harsh, but Ning Hou stands fast in the small town of Locke, CA, walking alone as a maverick, using Western media to express his Eastern philosophy, and completed 50 paintings. We carefully selected 31 pieces, including spring flowers, autumn fruits, open fields and the splendid Grand Canyon, alternating light and dark, cold and warm, which we think well represent his creative process over the past year. By looking at these 31 works, no matter how emotions fluctuate and how colors change, we are moved, moved by Ning Hou's love, pure love for art, and sincere love for the earth, sunshine, and air. Ning Hou's paintings are never a sketch of living, but an ode to life. In a gray era, we especially need Ning Hou, his eyes and hands to help us heal, and his enthusiasm and persistence to help us regain the confidence and courage to move forward.

From the Athens plague of 430-427 BC to the pandemic of 1918-1920, there have been eight major plagues in the Western world. The global pandemic in 2020 makes us deeply feel the fear of death in the past again. Sensitive artists should leave extraordinary works to alert the present and future generations, as Albert Camus puts: "...there are more things to admire in men than to despise. It could be only the record of what had had to be done, and what assuredly would have to be done again in the never ending fight against terror and its relentless onslaughts, despite their personal afflictions, by all who, while unable to be saints but refusing to bow down to pestilences, strive their utmost to be healers."

As the saying goes, "There is nothing new under the sun." The California sun rises as usual every day, but the time in Ning Hou's paintings is refreshing day by day. Let us put aside our worries and embrace these good times with open arms!

Xinru Xu
Silicon Valley Asian Art Center
Spring, 2021

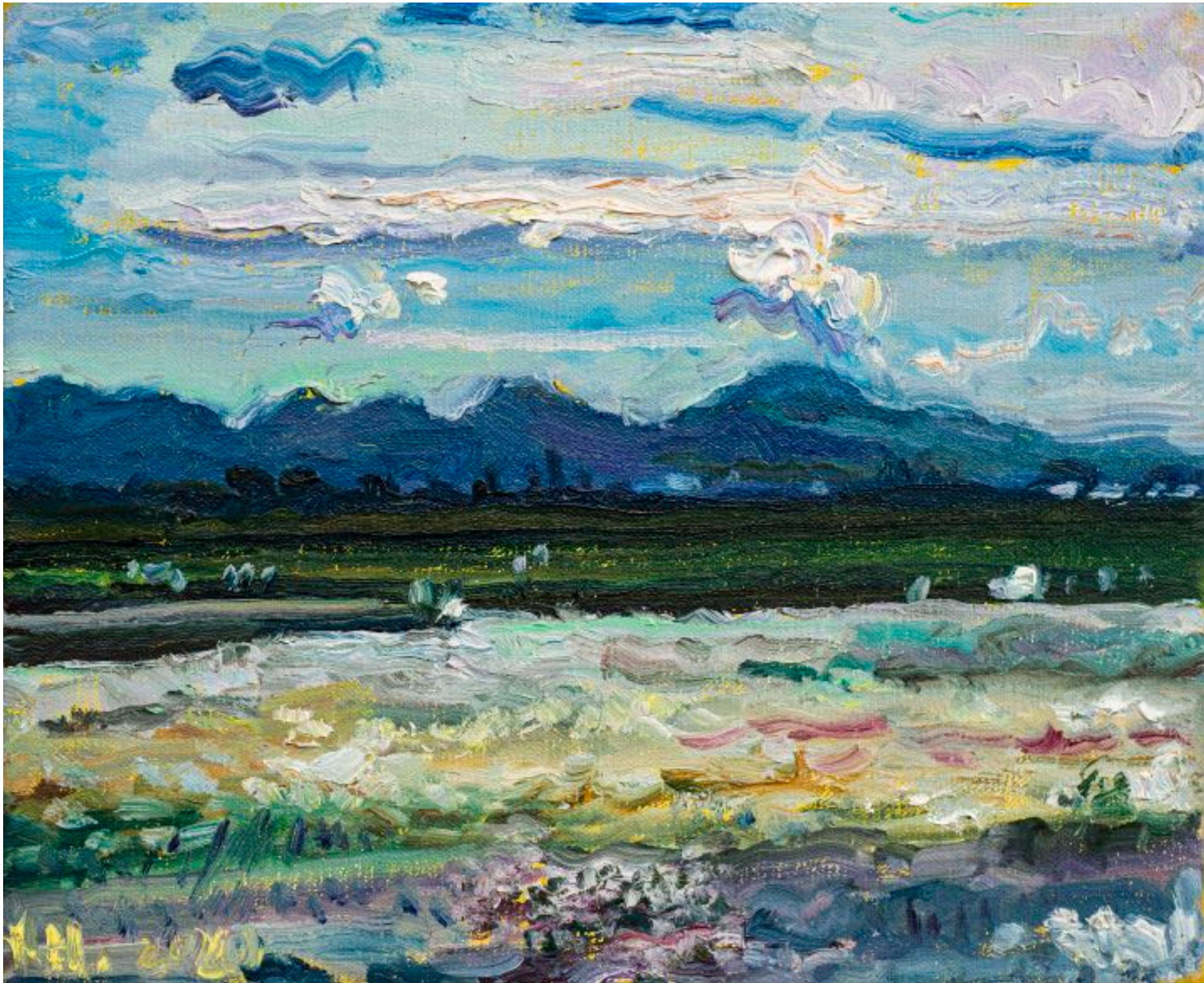

1 Red Peach Blossom

桃花

21X30 inch

US\$12,000

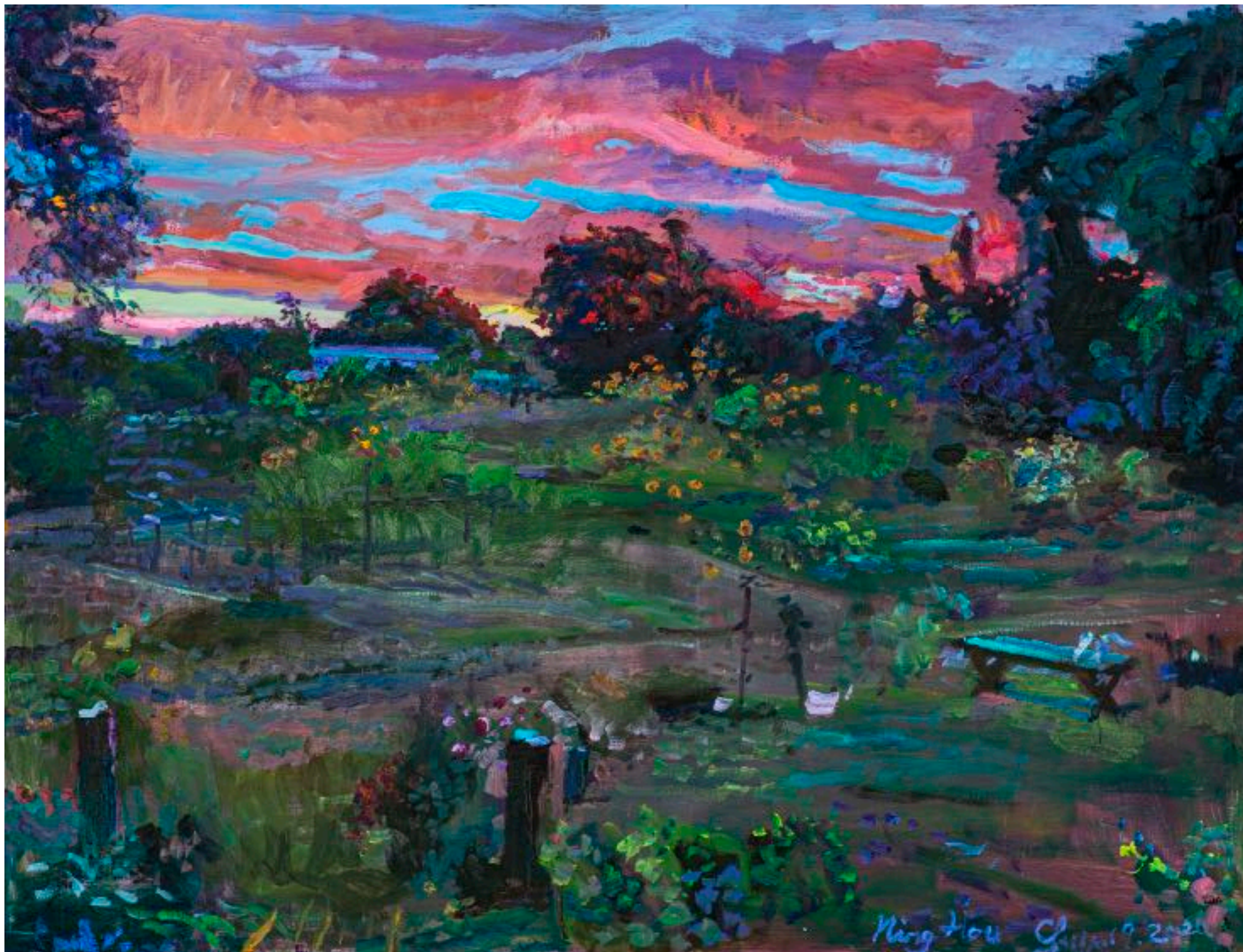

2 Spring Mountains

春山

9X11 inch

US\$1,600

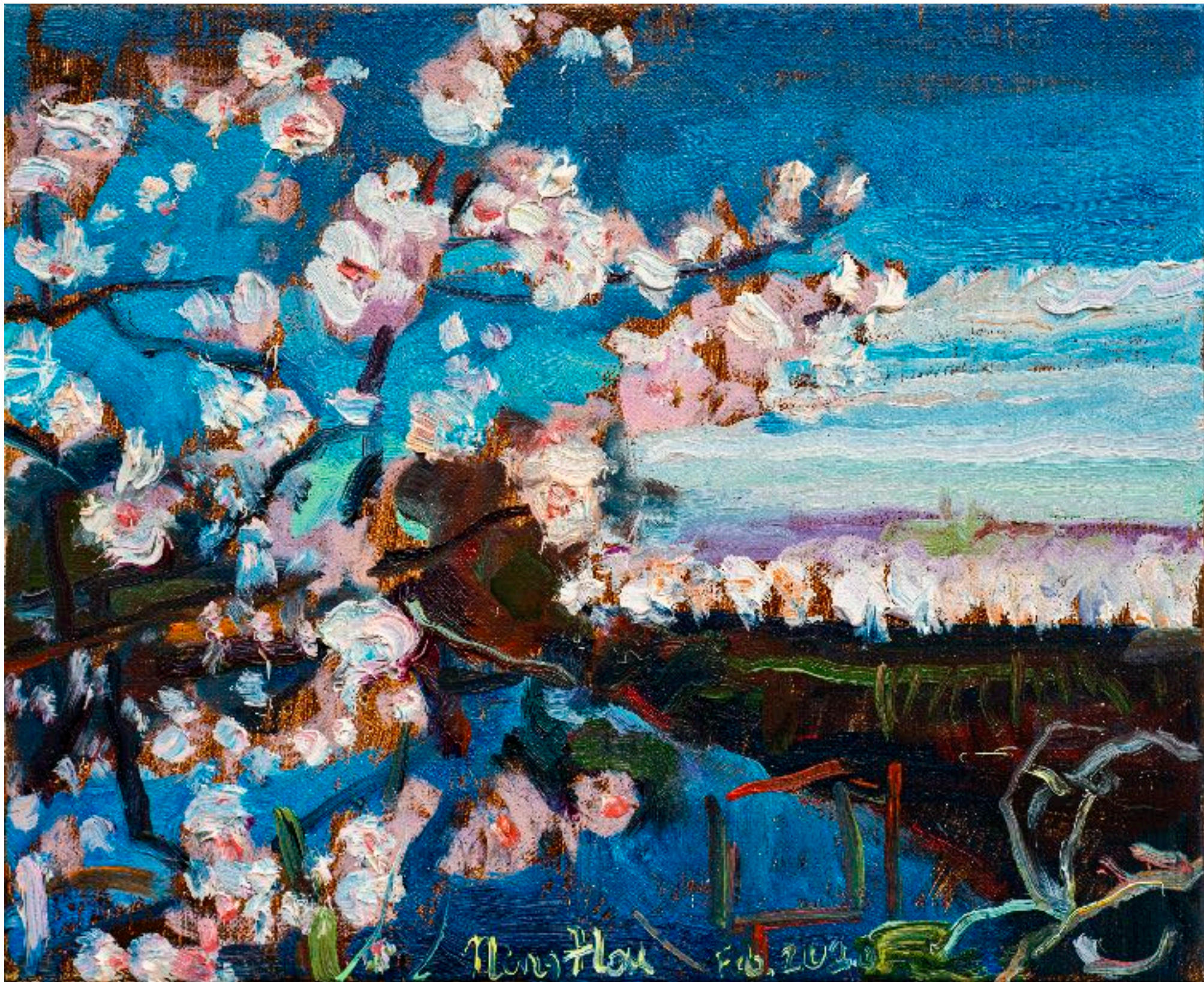

3 Sunset in the Orchard

果園夕照

30X39 inch

US\$19,000

4 Pink Peach Blossom

粉桃

9X11 inch

US\$1,600

5 Iris
鳶尾花
38X54 inch
US\$28,800

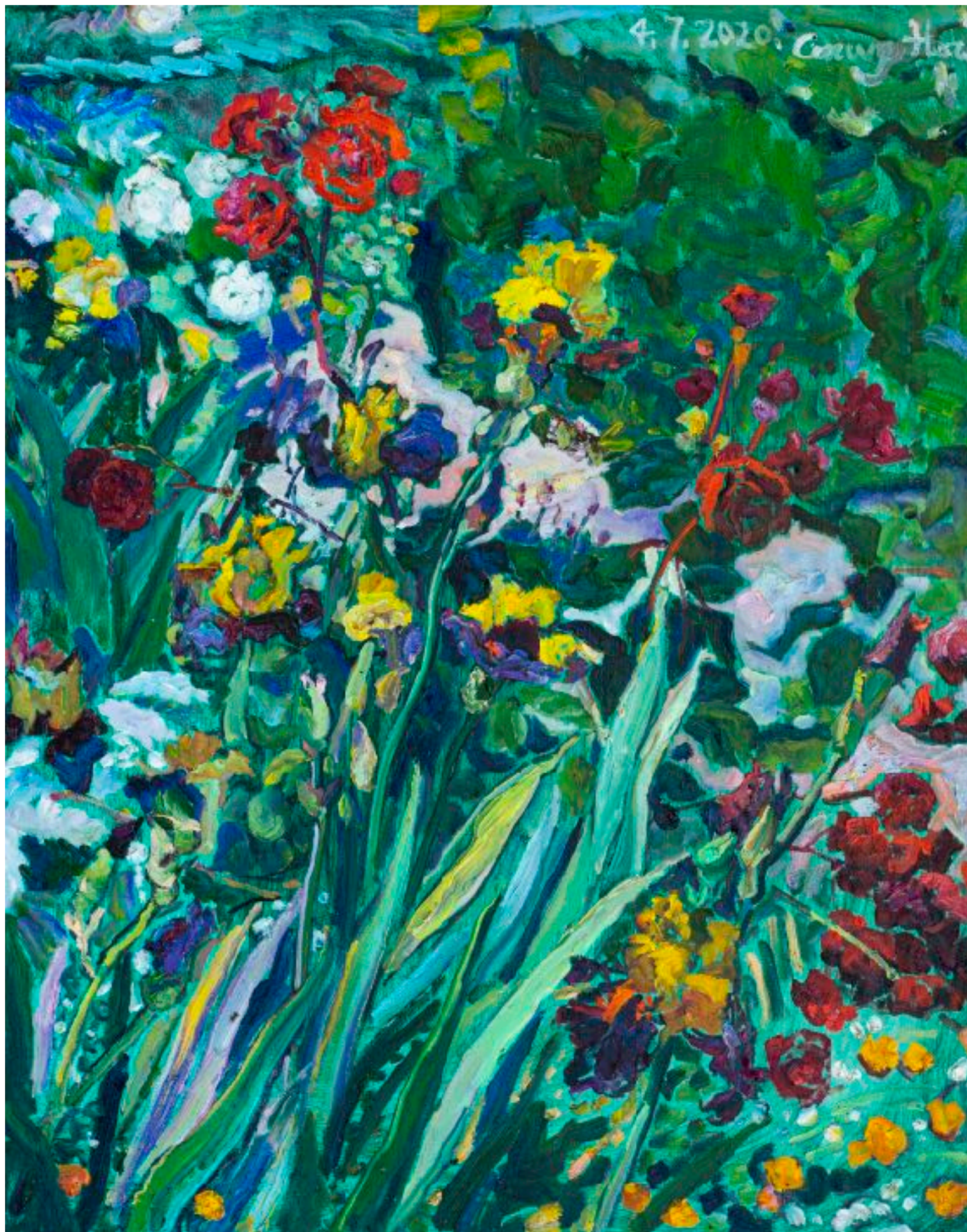

6 Iris In A Glass
瓶中鳶尾
46.5X19.5 inch

US\$15,000

7 Tulips
鬱金香
31X46 inch
US\$22,800

8 Spring Flowers

春花

52X41 inch

US\$29,800

9 Abstract

無題

60X52 inch

US\$37,000

10 Wild Flowers

野花

60X119 inch

US\$71,500

11 Fruits
水果
15X24 inch
US\$7,200

12 Vegetable
蔬菜
16X18 inch
US\$5,800

13 A Flock of Cows

牛群

39X82 inch

US\$38,300

14 Bittermelons and Pears

苦瓜和梨

37X52 inch

US\$28,800

15 Peaches

黃桃

36X53 inch

US\$28,600

16 Lotus
荷花
29X38 inch

US\$18,000

17 Orchard in Fall
秋日果園
40X62 inch

US\$35,000

18 Autumn Sky
秋高日暖
10X8 inch

US\$1,350

19 Sunset in the Sunflower Field

葵田晚霞

37X78 inch

US\$37,500

20 Golden Autumn in the Orchard

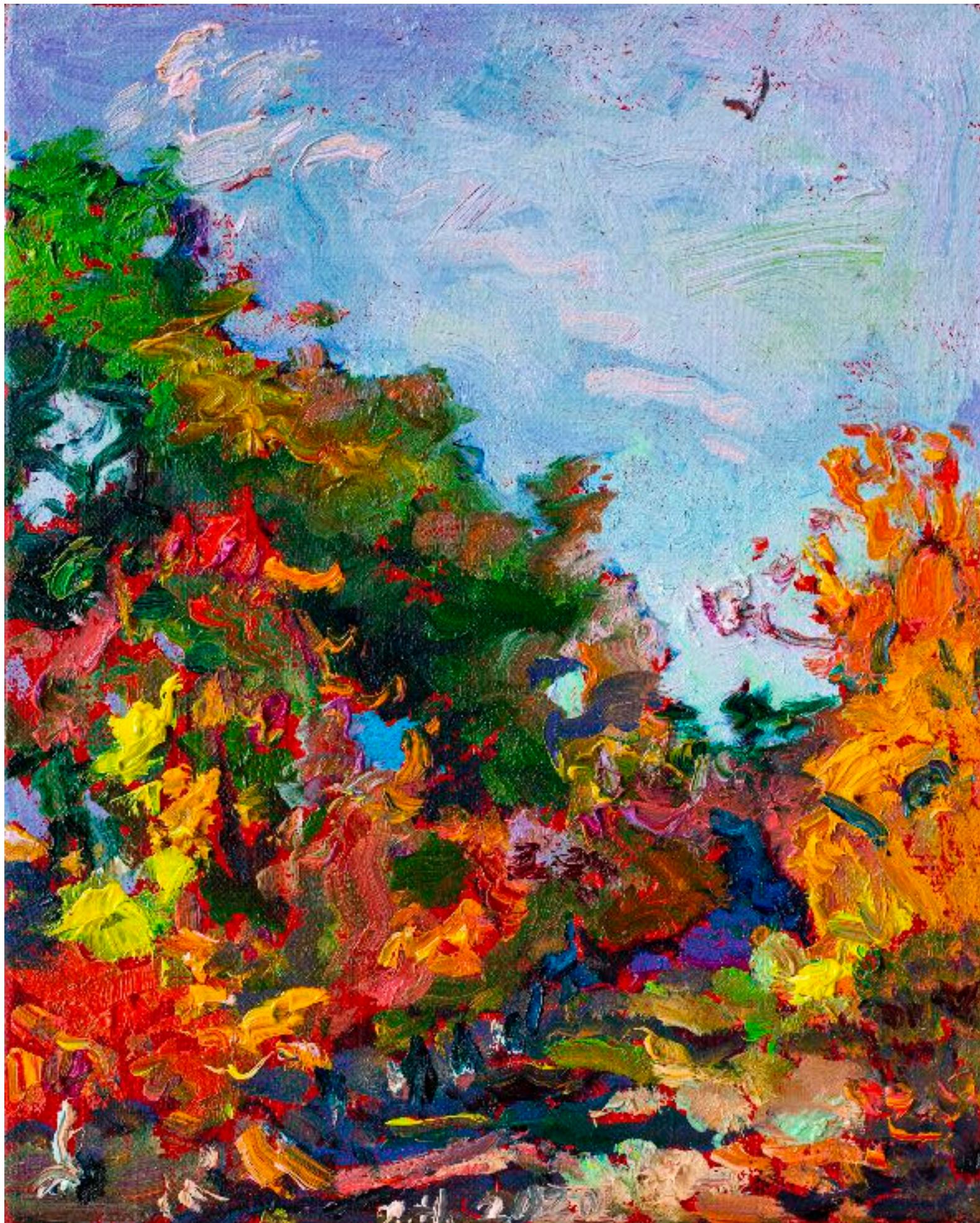
果園金秋

53X100 inch

US\$53,000

21 Speeding
飛馳
6X12 inch
US\$1,200

22 Autumn Woods
秋林
10X8 inch
US\$1,350

23 Autumn Field
秋田
21X48 inch
US\$17,000

24 Sunflowers

向日葵

35X30 inch

US\$18,000

25 Foliage in the Orchard

果園秋色

8X10 inch

US\$1,350

26 Sunset in Orchard
果園余暉
39X29 inch

US\$19,200

27 Iris
鳶尾花
30X39 inch
US\$19,000

28 Autumn Pond

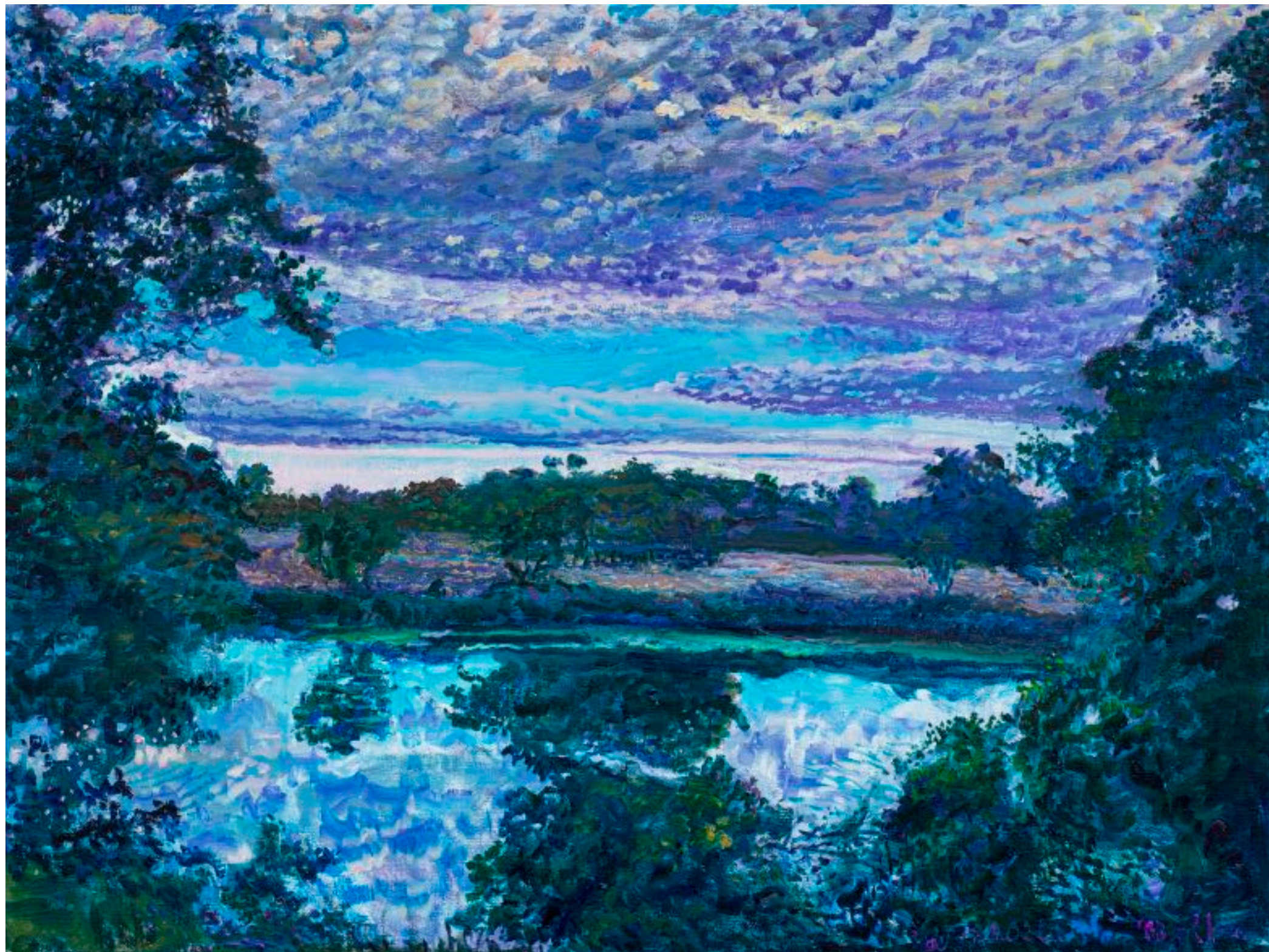
秋池

40X21 inch

US\$15,000

29 Iris on the Riverbank
岸邊鳶尾
64X79 inch

30 Sunset Clouds

暮雲

30X40 inch

US\$20,500

31 The Grand Canyon
大峡谷
48X192 inch
NFS

The Grand Canyon
大峡谷
局部

侯寧印象記

王穎盈

“艺术家要让世界知道，世界上原本没有平凡的东西，平凡是人们的一种定义，是人为将事物讲平凡了。平凡是美，是存在。”——侯寧

侯宁从旧金山艺术学院辞去教职以后，就在乐居镇定居下来，一住就是三十年。在北加州三角洲地区，沿着4号公路，转进萨克拉门托河边的小路，顺河向北30公里，就到了Locke。祖辈在这里居住的中国华工，给Locke起了一个很诗意的中文名字——乐居镇。如今，来这个小镇参观的，大多是慕名而来，和看画的人聊上几句，就会发现大有深而不露的收藏家。2010年，侯宁为创作大画，借硅谷一位知名风投家在乐居附近的庄园的库房做画，正好乔布斯来访朋友，他走了进来，静静站在侯宁身后看了一刻多钟，然后才和侯宁聊天，并当场就要收藏侯宁完成的一幅自画像。侯宁在乐居镇的画廊，是三角洲地区2020年最佳画廊。

出生在上海的一个医生家庭，留学在美国旧金山艺术学院，随后于旧金山艺术学院教课十余年，侯宁人生前四十年都生活在大都市中——都市中的高楼林立、人流匆忙、车水马龙，仿佛是侯宁生活环境的“出厂设置”。1993年侯宁搬到乐居镇的时候，他给自己按下了“重置键”，热爱绘画、热爱自然、热爱小动物的他，在乐居镇找到了心可以安放的地方。自然和田园，才是他心灵的家。

一个人，一个痴迷于绘画的画家，一个把绘画置于生命中最重要的地位的画家，他的生活场景是怎样的——

鱼、玉米、樱桃、苹果……这些食材不再是食材，是侯宁眼中画画的主题。有人问侯宁：“你画的玉米，仔细看，每一颗玉米粒下面都是彩色的，为什么？”侯宁笑了：“我要把这个玉米煮了当饭吃，但是下锅前要先画一下，记录下它的高光时刻。这个灿烂的色彩，就是它生命的高光。”同样被侯宁用画笔记录的，还有他下锅前的鱼、要炒的菜、即将烂掉的水果……

这些在别人眼中再普通不过的事物，侯宁用画笔赋予了它们生命的高光时刻。侯宁说，“艺术家要让世界知道，世界上原本没有平凡的东西，平凡是人们的一种定义，是人为将事物讲平凡了。平凡是美，是存在。”

侯宁爱小动物。家中陪伴他的，有7条狗，5只猫。刚刚走近他的家，几条狗就会争先恐后冲过来欢迎他。侯宁做画的时候，狗狗会安安静静地趴在旁边看着。侯宁做画时总是太投入而忘记吃饭，但他从不会忘记给家里的狗和猫煮食物。每天晚上，侯宁都要带着爱犬在萨克拉门托河边小径上散步。小径上没有路灯，天黑以后看不清路，侯宁说“没有路灯没有关系的，我是靠看到的颜色来看路的——看到蓝紫色，那是天空洒下的月光；看到红紫色，那是地面上的反光；看到蓝色带一点橘黄色，那是树枝的边缘……”画家的雷达，是色彩。

1999年，侯宁患上脑膜炎，不停地呕吐，物体在眼前都变成了重影，有两个轮廓线，最严重的一次他在ICU里住了86天。虽然侯宁从生死线上挣扎出来，但是病菌损坏了脊椎的通道，脑部积水无法排出。自此，侯宁在近十年的时间里深受病痛的折磨，先后做过三次大手术，直至2008年医生从脑部引出一根管子直接连到大肠，才最终解决问题。面对病痛，一个画家是怎么做的呢？去医院的路上，侯宁看到路边有一个池塘，一棵橡树映在池塘当中，倒影非常美，侯宁和助手说：“这里太美了，快停下车，我画一会儿再走。”明明知道和医生约好了时间去住院，前一天晚上还被疼痛折腾得整夜未睡，但看到美景还是忍不住要画画。在ICU里，侯宁心里惦记着画画，几天不画就心里痒痒。助手拿来速写本，侯宁躺在病床上画了几笔，一看就傻眼了：这哪里是他画的素描啊，简直就是一个小孩子画的，歪歪扭扭的线条，一点力度都没有。侯宁当时心里最大的痛苦和恐惧，不是死亡，而是，不能再做画。在侯宁心里，画画是比自己、比生命更重要的事情。十年的病痛是他生命的礼物。

“在生病之前，我仅仅是一个热爱绘画、通过绘画来表达生命的艺术家。而在生病之后，我意识到，艺术本身就是奉献，如果考虑太多个人得失，就不能做一个伟大的画家。人，不能仅仅为自己而活，而要为他人、为世界留下些什么。人生太短暂，如果我可以继续活下去，生命本身就是一种无限的幸福。生命有开始，就有结束。每天朝着结束的方向走，我是带着信心的，兴奋地往死亡走。因为我的死亡可以让一批人看清：生活中最重要的，是一种奉献，而不是占有。只有在这样的激情下面，生活才是有意义的。”

1983年，侯宁在刘海粟的建议下，赴美留学。在申请旧金山艺术学院时，评审委员看到侯宁当时的画作，认为他的技法已经比较成熟，如果继续学习古典画法意义不大，可以转学其他专业。为了可以留在旧金山艺术学院学习，侯宁转而攻读抽象画专业，后来又在旧金山艺术学院教授抽象画课程。然而，侯宁在自己的绘画艺术探求中，并没有走抽象派的路线，而是在一条艰难而不讨巧的路上探索——当代写实主义（Contemporary Realism）。

和抽象派不同的是，当代写实主义要求相当高的绘画功底。侯宁早年深受印象派影响，经年累月外出写生，练就一身扎实的基本功，以至于当他的画在加州艺术博物馆展出时，博物馆馆长给了这幅画一个标签：照相写实主义作品（Photorealism）。直到几年后，博物馆馆长告诉侯宁：“我越看你的画，越觉得不是照相写实主义。你的画中表达的，远远比这个丰富。”

是的，在侯宁看来，当代写实主义要做到两点：一是逼真的光线，二是生动的、有个性的人物体现。所以仅仅做到逼真地，照相机式的呈现事物还不行，更重要的，是生动的、有画家的个性的去表现所画的事物。

怎样才能进行生动的表达？使得画中动物会说话，画中人物是在和你述说，画中景物带给你情感上的共鸣？

侯宁用了Transformation。当年他在旧金山艺术学院教授高级抽象画课程时，对学生说：“抽象也好、具象也罢，都是用词的一种说法。抽象和具象，都是在表达一种关系，就是画者和所画对象之间的关系。你在画这个对象的时候，就变成了他。英文叫做Transformation。”他常说，你画树就要变成那棵树、画蝴蝶就要变成那只蝴蝶、画牛就要变成那头牛。当用自己的精神去感受所画的物体，化身为物的时候，画中的它、他、她，仿佛也被赋予了生命，活了起来。

“我每一次画画，都带着一种强烈的希望，希望它是在生存之中，它是有生命的。”

也有人说，侯宁的作品色彩丰富，但是却感觉很厚重，不飘、不浮。这就涉及到侯宁的绘画技法：运用达芬奇的透视关系、空间关系、人体比例来打底；用米开朗基罗的雕塑方法和视角进行创作；使用中国绘画和书法的笔法来表现线条。

侯宁的画，远看是具象的、有写实主义意味；近看，却是充满了几何的团块、灿烂的色彩，每一部分拿出来都是一幅精彩的抽象画。

“抽象画，所谓抽，就是提炼。提炼到什么程度？就是提炼到团块和几何图形。之所以抽象，目的就是为了产生诗意。如果要还原，就是根据观者的需要和愿望进行。观者可以还原到任何程度都可以，画家自己不会去还原。画家是想为观众作诗。”

侯宁使用西方油画的媒介，通过具象的色彩和几何形状，营造出中国山水的写意和抽象画的韵律。外观写实、内核抽象是他的艺术表现形式。也只有这样的艺术表现，才能为观者做一首充满生命激情的田园诗。

2020年7月侯寧在加州州府郊外荷園現場創作

Photography by Jay Liu

Edited by Harry Chen

Presented by Silicon Valley Asian Art Center

All Copyright reserved

