This page includes the two episodes of Du’s live tour of the exhibition* Co-constructing *at the beginning (originally with no subtitles), lasting for 16 minutes and 46 seconds and 20 minutes and 58 seconds respectively, as well as nine edited videos each lasting several minutes. Some videos may have technical problems. We are currently working to resolve this.

We are unable to upload the videos on this page at the moment, please use the following link (only accessible with an Oxford University email). We are trying to resolve this technical issue and will update the page when it is ready.

[**https://unioxfordnexus-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/chri2217_ox_ac_uk/Es90fb3OBs9EnVscadCMhPIB8ORHHDKm1SELtCJXgKH39Q?e=493v17**](https://unioxfordnexus-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/chri2217_ox_ac_uk/Es90fb3OBs9EnVscadCMhPIB8ORHHDKm1SELtCJXgKH39Q?e=493v17)

《联合构筑》*Co-constructing, by Xiyun Du released in* *October 2020*

In these two episodes, Du gives a live tour of his curatorial exhibition *Co-constructing*《联合构筑》. *Co-constructing* was on show at the Jinji Lake Gallery in Suzhou from 6th June to 16th August 2020 and included the works of fourteen contemporary Chinese artists.

[Video One](file:///C%3A%5CUsers%5CBo%20Hu%5CDocuments%5CLearning%20through%20videos%5CYang%20Dechang%5CYang%20Dechang%5Cvideo%20whole%20with%20subtitles.mp4)

Works by five artists are shown here with a brief introduction at the beginning.

Part I介绍 *Introduction to* Co-constructing 00’00’’-02’09’’

Part II丁乙 *Ding Yi* 02’10’’-**03’15’’**

Part III颜磊 *Yan Lei* 03’16’’-**07’46’’**

Part IV刘韡 *Liu Wei* 07’47’’-**10’31’’**

Part V杨振中 *Yang Zhenzhong* 10’32’’-**12’19’’**

Part VI周啸虎 *Zhou Xiaohu* 12’20’’-**16’46’’**

[Video Two](file:///C%3A%5CUsers%5CBo%20Hu%5CDocuments%5CLearning%20through%20videos%5CYang%20Dechang%5CYang%20Dechang%5Cvideo%20whole%20with%20subtitles.mp4)

In the second part, Du discussed eight artists and their work in exhibition.

Part VII施勇 *Shi Yong* 00’00-**3’51’’**

Part VIII刘建华 *Liu Jianhua* 03’52’’-**06’22’’**

Part IX王功新 *Wang Gongxin* 06’23’’-**07’26’’**

Part X冯梦波 *Feng Mengbo* 07’27’’-**10’20’’**

Part XI李可政 *Li Kezheng* 10’21’’-**14’33’’**

Part XII杨君 *Yang Jun* 14’34’’-**16’28’’**

Part XIII原弓 *Yuan Gong* 16’29’’-**18’11’’**

Part XIV徐震 *Xu Zhen* 18’12’’-**20’58’’**

****

***Part I* 介绍 *Introduction to* Co-constructing 02’09’’**

***In this section, Du talks about the curatorial thinking behind the exhibition and why it is titled* Co-constructing.**

Video Part I

Translation of selected words:

words below from 0’00’’ to 01’00’’	*words below from 01’00’’ to 02’09’’*
抽象画	abstract painting	大咖	main cast member or starring role (in film), big name, prominent figure
80后	those born in the 1980s	个性爆棚	bursting with personality, personality blowing the ceiling off
形而上	metaphysics	极其地	very, extremely
身在当下	living in the present moment, carpe diem	传统字画	traditional calligraphy and painting
浩瀚宇宙	vast universe	不言而喻	self-evident, clear, goes without saying, speaks for itself
偏实验性艺术	leaning towards experimental art	各自为政	self-governing, everyone goes their own way without coordination
偏观念性艺术	leaning towards conceptual art	语境	context, narrative

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

 三米六高的作品，第一张就是抽象画。以第一个抽象画作为这个展览的起点；以最后一个很年轻的艺术家，80后的艺术家李可政的抽象作品作为终点。虽然整个这个展览里面的很多作品它都是一个社会学的讨论，但我觉得，形而上作为起点，形而上作为终点，这个更符合。因为我们呐，我们身在当下，但是我们既不知道我们从哪里来，我们也不知道我们最后要向哪里去。哈，抽象作品就在探讨这个人的，人和宇宙，浩瀚宇宙以及有限生命之间的关系啊。

这边的话，这个展览总共是邀请了十四位艺术家。起码就是，应该是国内，就是中国国内，目前在做这种偏实验性的艺术、偏观念性的艺术方面的，老中青三代的顶级大咖，都在这个里面了。所以这个展览最近的影响力，它远远不止是在苏州的影响力。现在包括也有一些国外的媒体不断地向我要这个图片啊，要资料啊，等等等等，他们说，他们要，他们可以作为一个研究的对象。

这个展览，我起的名字叫联合构筑。因为我觉得我们一谈起当代艺术，都觉得当代艺术家就是要个性爆棚，啊，一个一个要，要，嗯，要极其地显示出他的独立性来。

 但是另一方面，既然是选择了当代艺术，而不是在做传统艺术，也不是在做传统字画。那就说明大家其实是有一个不言而喻的一个共同点的。那我觉得就是对这个当下以及外来的新奇事物的好奇心以及对一种更开放的文明世界的一种渴望和推动。

再一个这几年的，中国当代艺术它的外部环境发生了巨大的变化。我觉得，以往的话，我们强调彼此各自为政，但是在新的这个语境里面，里面的话，我就可能强调，其实就是当代艺术圈的人，大家要联合起来，当然是合而不同，所以我给它取名叫《联合构筑》。

Some points:

1. 以第一个抽象画作为这个展览的起点；以最后一个很年轻的艺术家，80后的艺术家李可政的抽象作品作为终点。

With the first abstract painting act as the starting point of this exhibition, with the last abstract work of a very young artist, artist Li Kezheng of post eighties act as the final point. /This exhibition starts with an abstract painting and also ends with a work in abstract style by Kezheng Li – an artist in his twenties.

以---作为--- means *using---to act as---*.

1. 所以这个展览最近的影响力，它远远不止是在苏州的影响力。

Therefore this exhibition’s recent influence strength, it is far not stopping at the influence strength in Suzhou. /So, the influence of this recent exhibition extends far beyond just Suzhou.

远远不止 means *far from stopping at, far beyond, much more than*.

***Part II* 丁乙 *Ding Yi* 00’46’’**

Ding Yi is an abstract painter whose signature is the ubiquitous use of crosses and grids in his work.

Video Part II

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’16’’	*words below from 00’17’’ to 00’46’’*
天王级	status like a heavenly king, legendary, celebrated, pre-eminent, godlike status	普世	universal
打十字	to make a cross (+)	智慧	wisdom
打叉	to make a cross (x)	国际范儿	global awareness, beyond the border, stylish
一以贯之	to carry on in the same way the whole time, consistently		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

他的艺术成就，这个，各位从上海来，那这个应该都不需要我说了啊。其实学术价值很高，同时又是，市场上，是天王级的人物。而且因为他，这么多年了，一直他是打十字和打叉这种方式，一以贯之。画了，画了三十几年。硬是把这么一个作品，把它推得---，推广全世界。你看，你看像他这样的作品，有个好处，就是，他的作品是普世的。因为这个打叉，打这个十字和打叉这个，不管你是哪个民族，这个东西都认，就像从零到九这个数字，全世界人都认可。所以他虽然是中国人，但他选择一个能在全世界沟通的一种方式。这个也是他的智慧以及他作为上海人他的一种国际范儿的一种选择，好。

Some points:

1. 硬是把这么一个作品，把它推得，推广全世界。

Stiffly (his persistence) is taking such a work, taking it to push to, to promote wide the whole world. /Eventually his persistence paid off and his work is now recognised around the world.

Here 硬 is short for the word 硬生生 meaning *hard, stiff, rigid, inflexible, forcibly*, but also implying to *make something impossible happen* as in this sentence.

***Part III* 颜磊 *Yan Lei* 04’29’’**

Yan Lei’s artistic expressions are often provocative and unconventional, or as he puts it: ‘painting, after all, is just a mindless representation of an image you might see in a photograph.’

Video Part III

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 02’00’’	*words below from 02’01’’ to 04’29’’*
平面绘画	drawing	大藏家	big collector
炫	dazzling, cool	轮廓	contour, outline, silhouette
喷发能量	eruption of energy	几何	geometry
编号	to number, to serialise	基金会	foundation (established with an endowment)
色相	hue	认可	to approve, approval to endorse, endorsement, to advocate
淡红	pale red	好莱坞	Hollywood
深红	deep red	抄袭	to plagiarise, to copy
色谱	chromatography	大腕儿	big shot
组合	to permutate, to combine	索性	simply, just, making use of the opportunity, following the spur of the moment
千变万化	tens of thousands of changes, constant permutation, ever-changing, countless changes	杜撰	to fabricate, to invent
无穷尽	infinite, endless	虚构	fictional, imaginary, made-up
貌似	to look like, to appear to be	金杜艺术中心	KWM (King & Wood Mallesons) art centre
赤橙黄绿青蓝紫	rainbow colours (red-orange-yellow-green-cyan/blue-greenish-blue-purple)	伪造	forgery, fake, counterfeit
乞力马扎罗	Kilimanjaro	辟谣	to deny or refute a rumour (often with proof)
		巧妙	clever, ingenious

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

这面是五张，是颜磊的作品。大家能看到，就你看，它是一个平面绘画，但我们觉得总是它很炫，画面是跳动一样，感觉画面里面不断在往出，就往出，那个，那个，喷发能量一样，等等。然后这五张。那个颜磊的作品呐，它其实貌似绘画，但它是很观念的。

他呢，他就是，他自己，他把这个颜色，就是以，以黑色和白色为两极，中间呢，他，他把颜色他分了。他自己把，把很多颜色，颜色分了，那个，就都给它编了号了。编了号的话，不同颜色的色相他给它编了号。同时每一种色相，比如说红色，从淡红到深红，他又给它编了号。这样的话，他这样的话，它就变成一个色谱。色谱里面的话，他画出，他是随意取一些颜色，让它随意在那边组合，就组成了这样的作品。

所以他的作品，《彩轮》这个方式，它可以千变万化，它的颜色是无穷尽，而且他的貌似绘画，其实他是反绘画的。他一再强调说，他没有画过任何一张画，他都是把颜色，每一个颜色都编好号，总共编出360种颜色。那么这360种颜色已经把，包括了从白到黑以及赤橙黄绿青蓝紫里面的，从，从浅到深的所有的颜色都编到里面了，然后他自己再设一个游戏规则。他是编好后又设一套游戏规则，来让他的工人，那些工人也都不是画家，都是普通人，然后呢，根据他这个编的号往里面填色就行。所以他一再强调，他只是设计了这个游戏规则。他给每一个颜色编了号，他本人一笔都不画，他就是要，他说，我一笔都不画，但是我又要，又要，甚至超越很多专业的画家，所以这是这个人观念上特别厉害的地方，啊。

到时候大家可以到这件作品里来留意。所以他这个作品系列叫《彩轮》。大家注意啊，墙面上这五张，以及上面这一张，它是一体的。上面这个是乞力马扎罗的彩轮，下边还写了一个美国人民Gary Lang。那么这个是，其实这个，他又把一个绘画做成一个观念作品了。颜磊他的作品全球范围内都是很多大藏家，包括他的这种硬边的，这种轮廓清晰的这种彩，就是圆形的几何抽象这个，全世界著名的美术馆、博物馆和基金会里面主要收藏的和认可的就是三位艺术家。其中一位是颜磊，还有两位是西方的艺术家。

那么他的，颜磊的一位收藏家，在好莱坞逛画廊的时候惊奇地发现画廊里在展一个美国艺术家的作品。和颜磊的作品基本上一模一样。他回来，他认为是颜磊抄，抄袭了这个美国艺术家。那么颜磊，他就不可能啊。他已经，因为，颜磊，他已经早就是国际大腕儿了。就是他的作品，他在全球范围内的美术馆、博物馆、基金会里面的收藏的，他达到一个什么地步，他也知道。那么他一查，是这个美国艺术家来抄袭他。这个美国艺术家就是叫Gary Lang。那么一般来说大家，比如说作品被抄袭，可能就会发表一个声明或者什么，但他就是直接发表一个声明，这个太直接，太笨了。他索性利用这个美国艺术家抄袭他的这个，他又做了一个很有趣的项目。这个项目的名字叫做《彩轮说明书》。就是他自己写，写了一本小册子。待会儿那个小册子在里面也有。他自己杜撰了一本，一本，杜撰了一个中篇小说。说他从小的成长经历。他这个，他又受什么人的影响，他比如，他到处，他有一次得到那个日本使馆给他的签证，他去了日本，等等。最后又去了非洲，等等，一路，如何在，和这个非洲的朋友们交流过程中最后产生了《彩轮》，以及这个美国艺术家和他什么关系。他，他把整个这个抄袭事件，他用有趣的虚构小说的方式把它弄得特别好玩。所以到时候的话，他整个这个系列叫做《彩轮说明书》。去年在北京，CBD那个金杜艺术中心展的。那么这个里面，他这个《彩轮》的原作，以及他杜撰的非洲人的作品，他自己伪造的他去日本的机票，签证等等等等这些，以及他那个小册子，以及加上，包括这张画，全部一起展出来。既是好玩的一个展览，同时他又成功地辟谣了。所以，我说这就是艺术的巧妙之处。哪怕别人抄袭他他来辟谣，他都要，让他弄得特别好玩儿。甚至这个艺术家抄袭他之后给了他更深的灵感，他让他的《彩轮》产生出更多有趣的意义。所以我一直说他其实本质上他不是个画家。他是一个非常棒的观念艺术家。

Some points:

1. 根据他这个编的号往里面填色就行。

According to the number that he compiled (the workers) towards inside filling the colour is just ok. /All his staff need to do is fill in the colours according to the colour numbering system.

就行 indicates the suggestion preceding it, often a complete sentence grammatically, would just do or would work just fine.

1. 就是他的作品，他在全球范围内的美术馆、博物馆、基金会里面的收藏的，他达到一个什么地步，他也知道。那么他一查，是这个美国艺术家来抄袭他。

(That) is just his works, it was inside galleries, museums and foundations within the scope of the whole globe that his were collected, he reaches a what type of step, he also knows. Then he just checked, it was this American artist who came to plagiarise him. / As it is, his works are being collected by galleries, museums and art foundations around the world. He, for one, knows his own prestige. He did a background check and found out that the American artist had copied his style.

There are two 是---的--- structures in this part. One omitted 是: 在全球范围内的美术馆、博物馆里面（的）收藏的 and one omitted 的: 是这个美国艺术家来抄袭他。Both serve to provide expository notes and to emphasise 1) Lei’s importance as his works are bought and kept by many organisations in the world; 2) that he was the victim of the plagiarism, not the other way round as originally claimed.

This sentence 他达到一个什么地步，他也知道。*He knows what he has achieved* implies that he has the confidence that he is not in the wrong.

一 as an adverb in 他一查 is commonly translated as *as soon as…then…* especially since 就 is present later. When there is less urgency, 一 indicates the action modified by 一 is led by a previous action or event, i.e., he was confronted with similar work from a different artist. The 一查 action then results in a later action or discovery, i.e., it was in fact that the American artist plagiarised his work. In a way, 一 connects a chain of events. Other interpretation of 一 as an adverb is that 一 suggests that the action is brief and quick, similar to when it is used to repeat the same verb, e.g., 看一看 have a look, 想一想 have a think. 一 may also be translated as *start to*, 他一查 *he started to check* *(he then found---)*.

1. 但他就是直接发表一个声明，这个太直接，太笨了。

But (if) he is just directly publishing an announcement, this (would) be too direct, too stupid. /For him just releasing a statement to give the facts would be too direct and too boring.

The proposition 直接发表一个声明 is conditional, shown from the context.

***Part IV* 刘韡 *Liu Wei* 02’41’’**

Liu Wei is a versatile artist and his works have been exhibited across the globe, including the Guggenheim Museum and the Venice Biennale. His earlier production of the* Love it! Bite it! *series was showcased in the Saatchi Gallery in 2005.

Video Part IV

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 01’41’’	*words below from 01’42’’ to 02’41’’*
胶皮	sheet made of animal glue, rubber, leather	普世	universal
狗咬胶	dog chew	匆匆忙忙	busy and in a hurry, to bustle
磨牙	to grind teeth	膜拜	to worship
泰特美术馆	Tate Gallery	景仰	to look up to, to admire
布达拉宫	Potala Palace in Lhasa	浮光掠影	as brief as a flash, left with a dim impression like that of a floating light and a passing shadow
篡改	to alter, to tamper, to falsify	碎片	fragments
残破	dilapidated, damaged, broken	抬高	to raise, to build up
撕咬	to rip with teeth, to pull and bite, to tear	贬低	to belittle, to disparage
补	to patch, to mend, to add	局部	part (of a painting, an artwork)
隐喻	to express metaphorically, to make a veiled analogy	痕迹	traces
圣保罗大教堂	St Paul’s Cathedral	克利夫兰美术馆	The Cleveland Gallery
巴特农神庙	the Parthenon	巡回	(of an artwork, performance) to tour

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

我们这样看最好。嗯，中间这三件，那个，这是刘韡的作品。他的名字，这个作品的名字叫《大狗》。以往的这个一系列作品的名字叫作《爱他！咬他！》，现在名字叫《大狗》。

那么，大家仔细看，什么呢，它是用牛皮做的。那么这个牛皮胶皮，这个材料呢又是，就是大家做狗咬胶时候的材料。大家知道，大家养狗的话就知道，比如说我们要为了让狗磨牙，会给他，比如用那个狗咬胶。这个牛皮做的狗咬胶，做的骨头啊或者什么啊，让狗来磨牙。他也用这个同样的做狗咬胶的这个牛皮，他来做了很多全世界著名的建筑，包括这些古典建筑，是包括泰特美术馆啊、布达拉宫啊等等，这些他都做过。做完的话，然后他起名叫《爱他！咬他！》，又起名叫作，叫作《大狗》。那这里面就蛮有意思了。

我们都觉得这里面它和我们见过的全球著名的经典建筑相关，但他一方面做了篡改，另一方面大家会发现，他这些地方他故意加了很多残破之处，觉得这些建筑都破了。但你想想这个名字叫做《大狗》，它又是这种狗咬胶做的。那无非就是被这个大狗把这个经典建筑都给，都给撕咬得残缺了，他又重新补上来。

那么这个大狗是什么呢？这个大狗，其实，他其实在隐喻这个大狗就是我们这个全球化时代的每一个人。你想想就是以往在一个信息快发的时代。我们看世界很多经典的，经典的建筑啊，或者我们只能通过图片等等来看，但现在的话我们呐，因为交通发达、信息便利，我们可以全球，比如说圣保罗大教堂啊，什么巴特农神庙等等，我们都可以去。

但是去了的话，我觉得全球化一方面它是普世，另一方面全球化有个特点就是每个人都匆匆忙忙。所以以往我们膜拜的、景仰的经典在我们这种匆匆忙忙的、浮光掠影的这种参观以及吸取信息过程中都变得，变成了一个文明碎片。就是其实，你很难说全球化的时代，那时候经典的文明，到底是我们把它抬高了呢，还是把它贬低了。

所以他用这个狗咬胶做材料，来做这个东西，然后又有这个局部残破的痕迹，那么他又取名叫《爱他！咬他！》，或者起名叫《大狗》。爱他、咬他的是谁？就是我们啊。那个大狗是谁？就是全球化时代的每一个人。他，他，这，这三样作品去年刚刚在美国的克利夫兰美术馆展完。展完然后现在巡回到这里，这里面。一系列。

这个刘韡，他也是目前应该是中国艺术家里面在国际上最成功的艺术家之一了。很抽象，但是他实，他这些年的作品，它又是很国际化的一种时尚的趣味。

Some points:

1. 那无非就是被这个大狗把这个经典建筑都给，都给撕咬得残缺了，他又重新补上来。

That is just not not by that big dog taking this classical architecture all be ripped, all be ripped to the extent of being incomplete and worn, he again re-patched them up over. /It cannot mean anything else but that these classic buildings have been bitten to pieces by the big dog. The artist then patched up the broken parts anew.

This sentence has both 被 and 把, the object of 被 - 这个大狗 - is the subject of 把 and the main verb 撕咬. A similar sentence is 被妹妹把这个蛋糕都吃了, which is an amalgamation of the two sentences (这个蛋糕)被妹妹都吃了 and 妹妹把这个蛋糕都吃了.

The use of 给 here is a subsidiary verb to go with the main verb in a 被 or 把 sentence. For instance, 我们把衣服给洗了. This use occurs in colloquial language and does not significantly change the meaning of the sentence. 给 is often used to link an action and its receiver in various ways which explains its convenience to act this way in a 把 or 被 sentence.

1. 你很难说全球化的时代，那时候经典的文明，到底是我们把它抬高了呢，还是把它贬低了。

You very difficult to say globalised time, that time classic civilisation, to the bottom (it) is (that) we taking it raised, or taking it degraded and lowered. /It is very difficult for one to say whether in this globalised time we (as tourists) have overreacted to classic civilisations or belittled them.

到底 here means *after all* in a choice-type question 是---还是---.

***Part V* 杨振中 *Yang Zhenzhong* 01’48’’**

In this video, Du talks about two installation artworks which are ingeniously designed by Yang to reflect on the tedium of our daily lives.

Video Part V

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’58’’	*words below from 00’59’’ to 01’48’’*
按理说	speaking according to logic or common sense, normally, as it should be	束缚	to bind up, to fetter, to constrain
凹进去	concave	器具	appliance, utensil
透视感	perspective, feeling of perspective, feeling of dimensionality	感应装置	sensor device
通道	tunnel, passageway	翅膀	wing
道闸	barrier (with raising arm)	轻盈	light and graceful
明明	very clearly	大黄蜂	bumblebee
指挥	to command, to conduct	司空见惯	commonly seen, to get used to
让人哭笑不得	to make one unsure whether to cry or laugh (between laughter and tears), to make one annoyed but otherwise unable to do anything	玄思妙想	profound thoughts and ingenious ideas, profundity and creativity
禁锢	confinement, imprisonment	不可思议	unimaginable, inconceivable, unfathomable

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

 他的作品。按理说，它是一个平面绘画，但这个，其实它是有凹进去的。这样的话，它那种透视感更强，同时它三面都有。大家可以围着这个来，来看一下，三面绘画，三个通道。因为现在尤其是这个开车的人啊，整天我们每天要穿过无数的通道。杨振中认为，他认为通道是无意义的空间，比如它就是从A到B中间的一个无意义的空间。但是我们每天都要不断地经历这种无意义的空间。哎，那么这个进入通道的时候远方到底是什么？你以为满怀希望，万一它是满怀绝望呢？大家可以围着这个作品来看一下。啊！

我们看到这个道闸。道闸呢，每天也有遭遇，它一会儿是禁止我们通行，一会儿又给我们放行，就是明明是个大活人以及消费者却被这么个机器每天把我们指挥得内心一会儿开放着一会儿合上，让我们哭笑不得。但，所以其实他是一个禁锢的标志。但是这里面他把这个每天来束缚我们的这么一个器具，他把它两个组合到一起。他设一个感应装置的话，大家走进的时候，它就会像翅膀一样煽动。这么一个沉重的东西忽然变得像一个轻盈的翅膀。这么一个每天来挡我们的东西忽然变成了一个，一个自由的符号。但同时它的颜色又是这种大黄蜂一样的这种[two characters inaudible]色，所以这个里面，他把这个日常生活中对我们的束缚和自由、沉重和轻盈，以及现实和理想等等这些，这些他都很奇妙地转化到了一起。艺术是什么，艺术的一个特点就是巧妙，它把很多我们日常认为司空见惯的东西被艺术家的玄思妙想一组合，忽然这个里面产生了特别反常的，但你觉得不可思议又巧妙的视觉效果，以及给你的心灵和情绪上的打动。

Some points:

1. 艺术是什么，艺术的一个特点就是巧妙，它把很多我们日常认为司空见惯的东西被艺术家的玄思妙想一组合，忽然这个里面产生了特别反常的，但你觉得不可思议又巧妙的视觉效果，以及给你的心灵和情绪上的打动。

What is art, a characteristic of art is exactly ingenuity, it taking many things that we routinely regarded as commonly seen by the abstruse wondering and delicate thinking of artists starts to assemble, suddenly inside this (it) produce(d) an especially abnormal but a visual effect that you feel unfathomable but ingenious, and the moving on your heart and sentiments. /What is art? One characteristic of art is its ingenuity. The everyday items that we see routinely are transformed by artists’ creativity and suddenly have this extraordinary visual effect that we find unfathomable but also ingenious at the same time, as if touching your heart and soul.

The sentence 它把很多我们日常认为司空见惯的东西被艺术家的玄思妙想一组合 is an amalgamation of two sentences 它（艺术）把很多我们日常认为司空见惯的东西组合（起来）and 很多我们日常认为司空见惯的东西被艺术家的玄思妙想一组合. This often occurs in speaking as a result of fast thinking.

***Part VI* 周啸虎 *Zhou Xiaohu* 04’25’’**

Zhou Xiaohu is a leading video artist from China, and also one of the earliest artists to experiment with video animation. He was also part of the exhibition* The Real Thing: Contemporary Art from China *in 2007 by Tate Liverpool.

Video Part VI

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 01’47’’	*words below from 01’48’’ to 04’25’’*
受启发	to get ideas, to receive inspiration, to be inspired	破译	to decipher, to break a code
博尔赫茨	Jorge Luis Borges, an Argentinian literati whose works are believed to precede magical realism	信号	signal
《小径分岔的花园》	*The Garden of Forking Paths* (Spanish title: *El jardín de senderos que se bifurcan*), a short story by Borges	装甲车	armoured car
知识渊博	knowledgeable, erudite, knowledge deep and broad	炸个稀巴烂	[colloquial] to blow into pieces
布宜诺斯艾利斯	Buenos Aires	奇幻	whimsical, fantastical
拉丁美洲	Latin American	艳丽	bright-coloured, ostentatious
魔幻现实主义	Magical Realism	晦涩	obscure, allusive, abstruse, cryptic
以---著称	to be famous for, known as	衍生品	spin-off (product, project)
迷宫	labyrinth, maze	分镜头	cut-out frame or video from a complete project, storyboard
杜撰	to fabricate	体验	to experience physically or personally, to get a taste of, to try
二战	第二次世界大战 World War II	截取	to obtain by cutting or by intercepting
间谍	spy	一菜两吃	two ways to cook and eat one ingredient (i.e., a type of vegetable, meat)
情报	intelligence, information	摧毁	to destroy completely, to devastate, to shatter
驻扎	(of troops) stationed	一辈子	one lifetime
传教士	missionary	面具	mask
汉学家	sinologist	诡异	bizarre, eerie
精通	to be an expert on, to be proficient in, to know in detail through and through	糖衣	sugar-coating

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

《迷失花园》，啊，《迷走花园》，它这个是受启发，受那个博尔赫茨的小说《小径分岔的花园》的影响。大家知道，博尔赫茨他是，曾经是活着的作家里面知识最渊博的。他是那个，布宜诺，布宜诺斯艾利斯，就是那个阿根廷的国家图书馆的馆长，又是这个拉丁美洲魔幻现实主义的文学大师之一。小说，他一直以他的知识渊博著称。再一个就是，他的小说里面，他总是魔幻现实。他的《小径分岔的花园》，其实他就是在说在信息过多的时候，我们会容易迷失到，迷失到一个信息的事件里面。

它这里面他也设置，就是说这一个巨大的知识的迷宫当中，他自己杜撰一个故事就是进入这个知识的迷宫中，人们本来就找不到信息，同时他要找到信息。他又想把信息传递出去的时候是一个巨大的一个，一个空板。

那么这里面，他设置，你看，这里面一个信息迷宫。他杜撰了一个小说，说这里面说，二战期间有一个为德国服务的一个华人间谍。间谍，他的名字叫余准。余准他，他捕获到一个情报，就二战期间，就英军驻扎在一个叫艾伯特的地方。那么他想把这个信息传递给，传递给德军，但这个信息的迷宫里面很难传递出去。

他后来，他找到了一个方式，他找到了一个传教士，同时是一个汉学家，名字也叫艾伯特。他找到艾伯特之后呢，他发现首先艾伯特精通中国传统文化，这一个就是汉学家，这一个就是传教士。他后来用各种方式找到艾伯特之后，在迷宫里找到艾伯特之后呢，他开枪把艾伯特打死。打死的话，第二天的报纸就报道说一个中国人叫余准枪杀了一个，一个，一个汉学家艾伯特。这样的话，他用这种方式，密码，那么他那边的德国间谍组织一看这个报，报纸，巧妙地、聪明地把它破译出，这是余准在向他们传递信号。他们一搜，立马搜到一个地方叫艾伯特，然后立马德军，整个德军的装甲车都有过去就把英军驻扎的这个艾伯特这个地方炸了个稀巴烂。余准成功地传递了信息，同时呢，但是他自己，最后他又，他的，他其实最后又是一个悲剧性的结果，他自己也，也死了。

那么整个里面他就在谈这个信息的迷宫，像这个里面视频片段就是不同时代的人如何把信息传递出去。他整个这个，他这个里面就是一个奇幻的事件，同时他用了一种特别奇幻的但又特别艳丽的颜色。因为这个故事本身很晦涩，他用了一种特别打动我们的视觉经验来让我们来进入他的这个晦涩的故事。

啊，这个这个片子时间很长，我们到这个展厅继续看这个片子的衍生品。这个叫《迷走花园》，然后进这个展厅叫做《迷走蛙池》。他从这个作品里面选了十个分镜头，把它做成一个，一个青蛙不断叫的一个，另一个信息的迷宫。

我们进去，进来看。这就是，大家可以进来体验一下。这下变成迷走蛙池了，刚才是花园，现在变成了一个充满青蛙叫的一个池塘了。这里面他把它的十个，他截取了十个片段。周啸虎的。和那边的关系，这个作品，它就相当于是，嗯，相当于是一，一菜两吃。这个故事要，待会儿可以静下心来慢慢地看。像这边就是英军最后摧毁这个叫艾伯特的地方。这个是他们在这个细细的迷宫里走，经常就掉下去了。都可以体验。最后他想说的，其实就是说人啊，人自己制，制造了很多信息，最后又迷失在信息里面。人一辈子就在这个信息的迷宫里面永远走不出这个迷宫，这是一个文明人的悲剧。

为什么叫《迷走蛙池》？它这里面这个人形其实它是青蛙的形体，但是带着一个人形的面具。所以画面，其实整个这个作品，它还是挺诡异的，魔幻魔幻，啊，但是颜色又挺吸引人的。因为作品比较晦涩，他就要用这种很打动我们的视觉来吸引我们，就像一个药，对我们身体有益，但这个药味道太苦了，我们要给它加一层糖衣。

Some points:

1. 《迷走花园》，它这个是受启发，受那个博尔赫茨的小说《小径分岔的花园》的影响。

Puzzle Wander Garden, it, this one is receiving inspiring, receiving the influence of that fiction of Borges Garden of Forking Paths. / The work Roaming in a Garden Labyrinth *is inspired and influenced by Borges’ work* The Garden of Forking Paths*.*

The Garden of Forking Paths is a short story written by Borges in 1941. It tells the story of a Chinese professor who spies for Germany in World War I at the cost of his own life, because he believes that this can demonstrate his intelligence in the face of racial discrimination. The idea of forking paths is that they present endless possibilities in parallel worlds, forming a convoluted labyrinth. Zhou remade the story from the book into a piece of video art. With his artistic touch and allusive designs, Zhou adds to another dimension to the interpretation of the labyrinth.

1. 这个故事要，待会儿可以静下心来慢慢地看。

This story needs, wait a little while (one) can quiet down (their) heart (over) slowly watch (this). /To truly appreciate this work, you should take your time to watch it when you are undisturbed and at peace.

静下心来 is an idiomatic expression used when one slows down, achieves a calmed state, and feels composed and at peace, particularly following a busy engagement, noisy surroundings or a stressful occasion.

***Part VII* 施勇 *Shi Yong* 03’34’’**

Shi Yong is one of the earliest multi-media artists in China. In* Co-Constructing*, his installation works* A ( ) Bird be Released from the Top of a Certain Tower B*, and* Flickering in Another Second – the Gossip Spread like Wildfire *are included.

Video Part VII

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 01’59’’	*words below from 02’00’’ to 03’34’’*
直观	direct observation, intuitive, visual	掩盖	to cover (the truth)
三角钢琴	grand piano	以讹传讹	to circulate false information, to pile errors on top of errors (distorting the truth)
密度	density	谣言	rumour
绷断	to snap, to break	忽隐忽现	to flicker, to appear and disappear briefly, intermittent
电锯片	electric saw blade	捂不住	cannot conceal (with hands), cannot cover up
微比例	microscale	不胫而走	to spread like wildfire, to ‘walk’ away without a leg
倒着	upside down	琴键	piano keys
咵咵	[onomatopoeia] (for turning paper, plastic, or loud friction)	噗通	[onomatopoeia] (for heartbeat, frog jumping into water, or light rhythmic sound)
谜语	riddle	破解	to decipher (codes)
大有玄机	more profound than one thought, more to offer than it looks, with concealed stratagem		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

我要先带大家看这个作品。

这是上海的艺术家施勇的作品。他这个作品名字叫，名字很晦涩，就是很玩儿这个语法的游戏，什么如何《将一只( )鸟从塔顶上放走》。那么这个里面什么呢，直观上来说，他是把一个完整的三角钢琴特别暴力地把它切成了碎片。这些碎片组成的话，就是一个完整的三角钢琴。然后呢，包括他切除，包括连里面的这种金属都，都要切开的。他说切这个金属的时候，这个金属，是，它是，这个金属密度非常高，密度非常高。所以切，切这一块儿的时候，都绷断了他好几个，那个电锯片。

这里面我们看到，一个是切碎了的三角钢琴，还有的话，这里面出现视频。那个地方视频，大家可以到这边来感受，可以到这边来感受。那个地方的那种，嗯，那种非常微比例的电子屏幕不断地[two characters inaudible here]谷歌地图里面出现的一个地点。它反复的就是，就是这个地方，而且这个地方是在法国的一个地方，这是一个真实的地点。那么这个地方，我们看到，就是，它是这个教堂的模型，教堂的模型，这个教堂也在那个地点。而且他把这个教堂的模型，他把它头上脚下翻过来，就好像我们是这样倒着来看这个教堂的模型一样。他这个里面其实是有他的深意的。

那么这边，这个，这个杆儿下边，这个，这个像iPad一样，这个里面，他又咵咵地不断展示很多图像。这个图像，这里面的很多图像也和这个地方的地点是有关系的。

同时啊，所以他这里面，其实他设计一个谜语，这个地方大有玄机。同时这个里面，钢琴本来是一个发声的机器，他把钢琴切碎了，在这儿钢琴其中的一个碎片不在这里面。换句话说，如果把这个钢琴完整地组合起来的话，大家会发现缺一块儿，那缺一块儿的钢琴在哪里呢？在左前方，我们过去看看。

左前方，那个钢琴的其中有一块儿在这里。所以，其实他整个这个作品，三件作品合起来其实是一个大作品。他在探讨发生了什么真相，以及真相是如何被别人有意地把它掩盖的。但同时掩盖的真相的话，其中会有局部的真相无法完全掩盖，它还是跑了出来。跑了出来的话呢，最后呢，又会被别人，大家，因为只知道这个真相里面一个局部的信息。大家又会跟着这个局部的信息以讹传讹，最后生出很多谣言来。

这个就是跑出来的局部信息。这里面他用法文写了一个句子 (L’accident délibérément créé pour toute attente)。好，他这个作品，最后他叫，他叫，《在另一个句子中忽隐忽现，意外在意料中》。整个这个作品就是相当于他设置一个谜语让我们来猜谜语，以及，以及告诉我们，如果一个地方发生了一个不愿意被别人知道的真相，最后这个关于真相的局部的信息如何还是捂不住跑了出来以及变成谣言。

那么这个叫《消息不胫而走》。那个是“消息忽隐忽现”，这边“消息不胫而走”。大家注意啊，这也是被，被就是切割的这个钢琴的碎片琴键组成的一个地方，它是一个地图。这个地图也是指向那个地点。总共他这里面，他，他这个，那格儿上面的那个纸噗通噗通噗通，上面写着“消息不胫而走”。你就知道他想给我们传递一些信息。但传递的什么呢，他设置一个谜语，我们自己来破解这个信息吧。好

Some points:

这些碎片组成的话，就是一个完整的三角钢琴。

Words that these fragments assemble, then (it) is a complete grand piano. /If we assemble all these broken pieces, they become a complete grand piano.

的话 sometimes goes with conditional or hypothetical conjunctions such as 如果---的话，就---, or 即使, 万一 and so on. Sometimes 的话 is used on its own after the condition or the hypothesis, meaning *if say, in the case of ---*

***Part VIII* 刘建华 *Liu Jianhua* 02’29’’**

Liu worked as a potter and porcelain maker in a Jingdezhen factory in the 70s and 80s. His works, often involving porcelain, challenge audiences’ perceptions of Chinese elite culture, and are included in permanent collections of museums both at home and abroad.

Video Part VIII

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’58’’	*words below from 00’59’’ to 02’29’’*
作坊	workshop (for craftwork or artwork)	士大夫	intelligentsia (under feudalism system), scholar officials
景德镇	Jingdezhen, a Chinese city famous for producing ceramic wares for at least 1,000 years	釉色	glaze colour (on ceramic wares)
青瓷	celadon, greenware	灌满	to fill up (with liquid)
遵循	to follow (a principle)	阴狠毒辣	vicious and cruel, sinister and diabolical
陌生化	to defamiliarise	暗流	undercurrent
化成灰烬	to dissolve into dust and ashes, to be reduced to ashes	涌动	to fluctuate, to flow and surge, to spring
烈火	raging fire, inferno	朝代更迭	change of dynasties
永生	immortal	实心	solid inside (as opposed to hollow)
悬念	suspense	以假乱真	to replace the authentic with a counterfeit, to convince with a fake appearance
工艺	crafts and art, workmanship, technique or process (in making crafts)		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

 这种东西，他非常地了解。基本可以说他就是在景德镇的作坊里面，里面长大的。但是呢，他作为一个当代艺术家，他把这种景德镇，尤其这种青瓷的这种很优雅的、很神奇的技术，他用来传达当代的观念。就是他把一个很能代表中国传统文化优雅之美的材料赋予了它当代的观念，这个里面，直接这么一个骨头出来了。大家看局部的话，其实它，它还是保留了那种青瓷的特别优雅的美感在里面。

 嗯，艺术有些时候，其实艺术，它，它遵循，有些时候它遵循一个规则，就是陌生化或者反常。比如说这个绳子。绳子是柔软的，这里变成坚硬的。绳子是廉价的，这里变成昂贵的。绳子遇火就化成了灰烬，这里面变成了在烈火中永生的东西。同时这里面挂这么一根绳子，其实它充满了悬念。就是，就是一流的工艺以及奇妙的观念。好。

 这边，中间这个也是刘建华的作品。这里面它的青瓷作品三件，啊。这个就是，依然是那种和我们中国传统的文人士大夫那种，那种优雅的、高级的、精英化的审（美），美感相关的这些瓷器、容器。我们看这些瓷器它的形状，包括它的，它的釉色等等，它都是，都是很优雅的颜色，但是这个里面，灌满了这种挺残酷的像血，血浆一样的东西。哦，那么这个里面其实传统文化里面，到底是，它是一派光明呢，其实说，还是说，它下边有特别阴狠毒辣的暗流在涌动呢？

 这个东西我觉得就是，因为当代艺术它的本质是观念艺术，就是知识贮备越多的人看当代艺术作品的时候他的产生的感觉就越丰富，所以我说呢，像这样的作品啊，你越是了解中国的精英，传统精英文化，以及了解中国的传统的历史，朝代更迭的历史，你再来看这样的作品，你的体验更多。啊。

 注意，技术上的话就是这是实心的，这不是灌进去水，它是烧成，这是红色的釉，而且它里面不是空的，它是实心的，所以这些瓷器都很重，整个一个实心的，上面又，又涂上这种以假乱真的红色的釉。好，这里面就有意思了。其实它已经不是容器了，它已经没法放东西了。它里边是，是满的。好。

Some points:

艺术有些时候，其实艺术，它遵循一个规则，就是陌生化或者反常。

Art sometimes, actually art, it follows one rule, (which) exactly is to defamiliarise or abnormal. /Art sometimes, in fact modern art in general, follows one principle, that is to defamiliarise, or to pervert our senses and perceptions.

化 as a suffix to convert a noun or an adjective into a verb with a causative sense. For example, 陌生 is *strange, unfamiliar* and 陌生化 is *to defamiliarise*. Later in the script, 精英 means *elite*, 精英化 means *to convert to elitism, to become meritocratic, or elite-representing.*

***Part IX* 王功新 *Wang Gongxin* 01’04’’**

As introduced by Du, Wang Gongxin is the pioneer of Chinese video art, spearheading the video art movement in China in the 90s. His conceptual works are concerned with individual expression against the impact of social and political challenges in fast changing societies.

Video Part IX

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’25’’	*words below from 00’26’’ to 01’04’’*
录像艺术	video art	浮上	to surface, to float up
先驱	pioneer	不容乐观	not allowing optimism, unpromising
白立方画廊	White Cube Gallery	感知	to sense, to perceive
国际范儿	more global, chic, advanced, international style	疫情	epidemic, epidemic situation
彩虹色	rainbow colour	应景	to suit an occasion, or a festival (often reluctantly or perfunctorily)
气泡	bubble	炫	dazzling

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

 好，这边是那个王功新的作品。王功新先生，他是，一直是中国这个录像艺术的先驱啊。他七月份他就要在伦敦的白立方画廊来，来做他的个展。到时候也会，到时候也会很精彩。他这个作品叫《流行色》。我们看到这个里面基本上就是现在流行的、时尚的、国际范儿的彩虹色嘛。但他其实都是一个彩虹色的，色的气泡，在这个里面，在人表面上浮上。貌似很时尚，等这些气泡一个一点点破灭的时候，我们发现是一张一张的不容乐观的脸。像这样的作品啊，就是你安静地，慢慢地，先视觉感知它，然后再感知它从，从视觉开始的那种丰富的意味。尤其放到当下这么一个疫情流行的这么一个，这么一个语境中。像这样的作品，它更加地应景。就是从远看的话，觉得这是彩虹色，很炫，让我们很欢快。你一旦到这个，这些气泡，肥皂泡破灭之后，时尚之下其实难副啊。

Some points:

1. 尤其放到当下这么一个疫情流行的这么一个语境中。

Especially (we) put (it) to the middle of such a language environment of such an epidemic spread right now. /Especially if we look at it in the context of the current pandemic.

中, or 下, 里, 上 is likely to be used after the head noun following 放到. For example, 放到这个情况下 *to put it under this situation, to consider it in light of this situation*, 放到这个问题上 *to put it on this matter, to apply to this matter*, 放到心里 *to put it into one’s heart, not to speak out or act, to cherish*.

1. 你一旦到这些肥皂泡破灭之后，时尚之下其实难副啊。

Once you reach (the stage) after these bubbles pop, under the fashion it is difficult to match ah. /Once you see these bubbles disappear, you realise under the colourful disguise the reality is quite different.

Here 时尚之下其实难副 is a contextualised remake of the common saying 盛名之下其实难副which means *it is very hard to live up to a great reputation,* or *under a grand name (it is) actually difficult to match up to.*

***Part X* 冯梦波 *Feng Mengbo* 02’52’’**

Feng describes himself as a video game artist. He uses new technology and media to mirror his own experience through the collective past of Chinese historical events. However, his work in* Co-Constructing *seems to be deliberate in using artistic forms of the times to reflect on memory.

Video Part X

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 01’09’’	*words below from 01’10’’ to 02’52’’*
威尼斯双年展	Venice Biennale	高尔基	Maxim Gorky, a socialist writer, a five-time nominee for Nobel Prize in Literature
圣保罗双年展	Sao Paulo Biennial	人生三部曲	life trilogy (referring to Gorky’s three-part autobiography: 童年 *My Childhood*, 在人间 *In the World*, 我的大学 *My Universities*)
卡塞尔双年展	Kassel Biennale	忠实	loyal, faithful
届	(measure word for large events that are held every year or every several years)	邮电大厦	Telecommunication Building
寥寥无几	very few, a handful, almost none	还原	to restore (to its original state or condition), to show what has happened, to reconstruct
中央美院	Central Academy of Fine Arts, Beijing	视觉记忆力	visual memory
出身	to come from (a background of ---)	长相	one’s physical appearance, looks
小人书	small comic books, children’s picture story book	黑胶唱片	vinyl records
连环画	comic strip, cartoon		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

 大家知道，就是全球有三大当代艺术展，那应该是顶级的了。一个是威尼斯的，《威尼斯双年展》，还有就是巴西的《圣保罗双年展》，还有一个就是德国的《卡塞尔文献展》。其中其实，学术，就是学术水准最高的应该是《卡塞尔文献展》，而且卡塞尔文献展五年才一次，那么这次参展的十四个艺术家里面有两个艺术家都是连续参加过两届《卡塞尔文献展》。这种参加卡塞尔，连续参加两届《卡塞尔文献展》这个参展里面，在全球的当代艺术家里面都是，都是寥寥无几的。

 那么一位，这个展览，一位就是我们一开始看到那个《彩轮》的那个作者颜磊，还有一位就是这个作品作者叫冯梦波。嗯，他现在中央美院，嗯，中央美院的教授了。他，他一直做这种很新媒体的，很，很，嗯，就是很炫的作品。但是这个作品，作品它是完全相反。

 他虽然是一个新媒体的艺术家，但是毕竟他是当年是画画出身的，出身的。他呢，他觉得他，他因为他，六零年代出生的人，他受他，他当时给他最大影响的，他最喜欢的就是这个小人书，就是连环画。那么小人书里面，他觉得当时就是描写这个高尔基的人生三部曲，那个《童年》、《在人间》、《我的大学》。那三部小人书对他影响很大。

 他现在人也到中年了，他就想模仿这个高尔基当年那个三个小人书的方式。他也自己来画三本小人书，也是《童年》、《在人间》、《我的大学》来，来讲述他的成长记忆。所以他很忠实，这第一张就是他出生了，第二张就是他妈妈抱他到这个邮电大厦等等。整个这个里面他是忠实地把他小时候成长的记忆用这种传统的小人书的方式，方式画。这个画了一年多。而且他本人又是，他是要追求这种就像纪录片一样真实的效果。

 这里面出现了大厦、生活，嗯，生活用品，这里面以及每个人的长相等等。他都是尽可能还原当年的真实的情况。他是一个艺术家，他的视觉记忆力是惊人的。所以，所以这个里面，包括这个里面每个人画得都很像这个人，那个人当年的真实的长相。小时候，从这个里面我们听到的声音啊，就是一方面他朗读这个下面的文字，另一方面不断地出现这种他收藏的黑胶唱片里面那些，在他的童年时代对他影响巨大的那些，那些歌曲。什么，《让我们荡起双桨》啊，等等等等，这些歌曲。包括现在播放什么，“我们坐在高高的谷堆上面”，那个。

 啊，一个，总共画了一百多页。就是他从他出生，一直到最后他考上了，嗯，考上了中学，一个完整的过程，一百多张。这个全部看完要三十几分钟。大家等会可以慢慢地看。他特别忠实。这个里面没有，颜磊《彩轮说明书》，全是虚构，他这个小人书里面，没有半点虚构。

Some points:

1. 什么，《让我们荡起双桨》啊，等等等等，这些歌曲。包括现在播放什么，“我们坐在高高的谷堆上面”，那个。

What, “Let’s Sway Twin Oars,” etcetera, etcetera, these songs, including now broadcasting what, “we sit on top of a high grain stack”, that one. /Such as “Let’s Sway Twin Oars,” and other songs of the time. The one we are hearing right now, “we are sitting on a high grain stack (listening to mum telling stories from the past)” is one of them.

The two songs exemplified here 《让我们荡起双桨》 *“Let’s Sway Twin Oars” and* 《听妈妈讲过去的故事》 *“Listen to Mum Telling Stories of the Past” were written in 1955 and 1957. Several generations were brought up listening to and singing these songs at school.*

1. 这个里面没有，颜磊《彩轮说明书》，全是虚构，他这个小人书里面，没有半点虚构。

Inside this one there isn’t, Yan Lei “Colour Wheel User Manual,” all are fictional, inside this comic book of his, there is no half point of fiction. /In this artwork of Feng’s, there is no fabrication. The Colour Wheel User Manual *created by Yan Lei earlier was complete fiction. But in these comic books, nothing was fictitious, it was all a depiction of real life and real events at the time.*

没有半点 *not (even) half of point* means *nothing at all.*

***Part XI* 李可政 *Li Kezheng* 04’08’’**

Li Kezheng is an abstract painter. He uses lines, shapes, and monochromes to create a physical illusion in a bid to tantalize his viewers into a state of meditative and zenistic soul-searching.

Video Part VI

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 02’09’’	*words below from 02’10’’ to 04’08’’*
调diào动	to stimulate, to mobilise	朦胧	obscure, hazy and misty, dim, bleary, unclear, uncertain
激荡	surge, stir, splash, excitement, vibration	起伏	to rise and fall, to go up and down, to undulate
几何	geometry	形体	body shape, physique, form
边缘	edge, verge, periphery	浮现	to emerge (from below), to appear
幻觉	illusion, hallucination	当年	then, at that time
通向	(road) leading to	调tiáo颜色	to blend colours, to tone
膨胀	to swell, to inflate, to become more arrogant and self-important	受不了	cannot bear any more, on the verge of giving up
智商	IQ, intelligence level	色块	colour patch
情绪艺术	art of (managing) emotions/mood	费力	laborious, toilsome, effort-requiring, difficult
灵商	spirituality quotient, level of spirituality	瑜伽	yoga
灵性	spirituality, spiritual nature, talent, being nimble, otherworldly quality	打坐	to sit and meditate
成功学	study of how to be successful, successology	观呼吸	to observe one’s breathing
泯灭	to obliterate, to decimate (spirit, humanity)	杂念	distracting thoughts
浩瀚无限	vast and unlimited, boundless	放空	to empty one’s mind, to space out, to stare blankly
感悟	to feel and contemplate, to be enlightened	空无	nothingness, emptiness
造物主	demiurge, Creator, God	狂躁	manic, neurotic, rash, impetuous, grumpy
神学	theology	虚名	false reputation, meaningless fame and success, undeserved prestige
范畴	domain, category	寄居	to sojourn, to lodge
理性	rationality, reason	过客	passing traveller, passer-by, sojourner
恍惚	trance		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

这个作品叫《视觉的思觉》。就是，这是视觉的东西，但又希望又能调动起我们的心灵的激荡以及这个内心的思考。

它，它这个是，也是典型的几何抽象了。这种边缘清晰的这种硬边的几何抽象。同时画面是平面的，但是它要制造出一种幻觉，因为像这样，所以我们觉得这块好像在不断地往里面缩，往里面缩，不知道要通向何处。这个地方它又不断地膨胀，不断地膨胀，不知道要通向何终。同时啊，这个你要看得久的话，你又觉得看着好像它不是再往里缩，它是往出膨胀。这个你要看得久了，你就觉得它不是在下面膨胀，它是在往里缩了。所以你这样反复看，你盯着这张画看的时间久了的话，你会觉得这张画一吸，一呼一吸，一呼一吸，这张画像在呼吸一样。它其实它里面的空间，它都是，它都是在，在这个里面，里面，不可思议地在这个里面来跳动。

那么，李可政，这个艺术家很有意思啊。就是他觉得，就是过去我们谈说，人要智慧，人要有智商，因为到一定地步，发现情绪艺术也很重要。人要有情商，但是他发现，其实人还有一个最重要的东西，要有灵商，就是你要有灵性。这像我们说，比如说，从成功学的角度说，有些人他事业上很成功，但是他灵性方面他基本上是死的，甚至都已经，灵性都已经泯灭了。什么是灵性？灵性其实就是人啊，作为一个渺小的、短暂的生命，极其有限的生命，在这个浩瀚无限的时空里面来，来感悟这个，感悟这个人和天地、自然、宇宙、造物主的关系的时候，这个时候他产生的说不出的感悟。那么这种感悟其实它已经是一个神学的、信仰的范畴。

所以你，我们看他的作品，一方面，他是一种很理性的方式来画，但他给你传达的是一种非理性的灵性。那么这一个就是说，它是以很，边缘特别清晰的，这种确，明确的清晰的方式来画，但给你的感觉，却是画面中，你总是觉得这里面有些东西是在恍惚地、朦胧地在那里呼吸、在那里跳动、在那边起伏。这就是很有意思的地方。这个，他探讨的这个灵性这个问题，其实它是一个比较严肃的问题。但是他也让它装上一层巧妙的含义，就是它是以一种国际化的、时尚的、亮丽的颜色来吸引大家先来观看。观看之中，你慢慢走入他所感悟到的灵性的世界。

我们觉得这是两边是白布，中间是灰布。那么你们走近看，它里面是有东西的。就是这种，你会发现一张白布里面，其实是有画得极淡极淡的形体在慢慢，慢慢地浮现出来，啊。所以，他说他当年，他调颜色，画这些画儿，调颜色，调得真的眼睛都已经受不了，因为，为什么？颜色，色块与色块之间的那个差别极其地微小。他要特别地，就是就是准确地，对，这个东西其实很费力的。

你看，看这张作品就是，你会产生幻觉，你觉得这个里面就是我们说的那个灵性。看这张作品你就能感觉到什么叫灵性。这个各位如果有做瑜伽，尤其做打坐啊等等。这个，这个，观呼吸这样的体验的人，看这样的作品，立马就明白是怎么回事儿了。什么叫打坐？打坐的目的其实就是说逐渐逐渐我们通过调理呼吸，来慢慢慢慢地把这个杂念忘掉，来进入一种，基本上是一种不思考的状态。来把自己放空。放空的时候你发现，这个空里面，它有说不出的奇妙的感受在里面。这种感受你无法描述，但是你身体确确实实感觉到了。

这个时候你再回头来，从那种安静的、放空的、奇妙的这种空无中再走出来，再看这个狂躁的世界。你忽然已有了新的感觉。这种体悟，它就是灵性的体悟啊。因为这个对酒当歌，人生几何啊！你获得再大的虚名，你再有，再大的财富，眼睛一闭的时候，你不过是尘土，不过是个寄居的过客而已。那么什么最重要呢？还是一种心灵的，因为觉悟而获得的一种说不出的喜悦。

Some points:

1. 就是，这是视觉的东西，但又希望又能调动起我们的心灵的激荡以及这个内心的思考。

(That) exactly is, this is (a) visual thing, but (one) also hopes (it) also can mobilise up the vibration of our heart and soul and the thinking of this internal heart. /That is, despite its purely visual appearance, it actually makes an attempt to stir our soul and provoke deliberation.

In 调动起, 起 similar to 起来 showing movement and direction *up and being active* indicate the achievement of the action 调动.

1. 灵性其实就是人啊，作为一个渺小的、短暂的生命，极其有限的生命，在这个浩瀚无限的时空里面来，来感悟这个，感悟这个人和天地、自然、宇宙、造物主的关系的时候，这个时候他产生的说不出的感悟。

Quality of spirituality actually exactly is when human ah, as a tiny and short life, extremely limited life, inside this vast and unlimited time and space to, to feel and comprehend this, feel and comprehend this relation between humans and sky and ground, nature, universe, demiurge, this moment the enlightenment that he produces and cannot speak out. /The spiritual quality is the indescribable enlightenment that one experiences when they ponder the relationship between humans and the world, nature, the universe, and the creator, with our insignificant, short and very limited lives in the face of boundless time and space.

This is a single and long sentence, with most fundamental information being 灵性是---感悟, the rest provides more descriptive information about this 感悟.

1. 因为这个对酒当歌，人生几何啊！你获得再大的虚名，你再有，再大的财富，眼睛一闭的时候，你不过是尘土，不过是个寄居的过客而已。

Because this (one) should sing facing alcohol, life how many times (we can enjoy as now?) ah! You gain even big empty name, you more have, even large wealth, when eyes close, you no more than are dust and ash, no more than a sojourning passer only. /Think of that poem, “I sing to my wine, I drink to my songs, as for life is too short and enjoyments too few.” You can have countless meaningless fames, and you can have riches and wealth, but when the time comes, only dust and ashes are what’s left of us. You and me, we are nothing but passengers in this life.

对酒当歌，人生几何 is from a poem written by Cao Cao, a warlord, statesman and poet in Eastern Han Dynasty (AD 25-220).

再has the sense of *even and more* as in 再大的 meaning *even bigger*.

而已 is used at the end of a statement, often with 只是, 不过是, meaning *only, nothing more, all it is.*

***Part XII* 杨君 *Yang Jun* 01’56’’**

***Yang is a versatile artist. His work here is a reinventive piece inspired by the infamous painting* L’Origine du Monde.**

Video Part XII

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’51’’	*words below from 00’52’’ to 01’56’’*
绘画大师	old masters, master painters	女性三角地带	female pubic region, private area
库尔贝	Gustave Courbet	香都	capital of romance, city of love
过分	to go too far, too much, beyond what is acceptable	脱光	to strip off completely, to strip naked
惊世骇俗	universally shocking, unconventional, astonishing	衍生	to be derived, to have a spin-off
奥赛博物馆	Musée d’Orsay	色调	colour, tone, hue
写生	to draw still life, nature or do life drawing in a realistic style		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

(说不出的喜悦) 这三十张画，它的起的总共的名字，它叫作《世界的起源》。貌似它是很抽象的作品，而且大家会发现基本上图案都一模一样，只是颜色不一样。但是其实这个作品，它也是一个，就像原来的《彩轮》一样，它是一个很观念的作品。

我们知道就是那个现实主义的绘画大师，叫库尔贝。他是曾经很左翼、很激进的一个艺术家了。他激进，他画了很多激进的作品，但是其中，其中，但是有一张，因为过分得，太惊世骇俗了。画完的话，这，那前些年一直都没有机会展示，一直大约就是，就是在，在巴黎啊，奥赛博物馆，这么开放的美术馆，都是大约几十年前才把他这张画取出来，放到美术馆，给公众看。

为什么？这张画的名字叫作《世界的起源》。就是他用极其写生的方式画了一个女性的三角地带。然后呢，所以这样的画，就是在，在法国巴黎这种香都，它都是几十年前它才公开展示。那么，这张画在奥赛博物馆展出之后，就每个观众看它的时候，反映都不一样。比如我们看到，有，曾经发生过著名的事件，一个大美女，看到这张画，直接就，瞬间就脱光，就坐到这个画下面了。因为它就，别的人看到这张画会有不同的体验。就有很多这个观众看这张画时候，那时候留下的[two characters inaudible here]著名的照片。

那么这个艺术家叫杨君，他常年在欧洲生活。所以他呢，他找到了很多这样的照片的话。他把这些照片，照片照片，又把它进一步地抽象化之后，形成这么一个综合的图形。所以，他其实是由，完全是由观众看库尔贝的那个作品 ----《世界(的)起源》那件作品的时候，时候，它的图像，作为衍生出新的图像。新的图像里面，这里面他又整个[two characters inaudible here]赋予的一种三十张画的三十种不同的色调。这个里面，它其实视觉上是很棒的。大家一张一张看，但它背后它又是这么一个很观念的故事。好。

Some points:

然后呢，所以这样的画，就是在，在法国巴黎这种香都，它都是几十年前它才公开展示。

Then, therefore such a painting, exactly is in, in Paris, France this type of fragrant capital, it even is several decades ago (it) then openly display. /So, such a painting, even Paris, the world capital of romance, was only able to be displayed publicly several decades ago.

都 here carries a sense of *even*, 连 could be added before 在法国 to form the 连---都--- structure.

才 indicate the lateness of something occurring. In this sentence, it emphasises not long ago that *L’Origine du monde* was able to be seen by the wider public. Courbet painted it in 1866 but its first public exhibition was not until 1988, in New York in fact. The painting has been privately owned until it was obtained by Musée d’Orsay in 1995.

***Part XIII* 原弓 *Yuan Gong* 01’41’’**

Yuan Gong is a conceptual artist with a doctorate degree in art theory. He also curates exhibitions and researches art-related social themes. His work here titled* JETLAG *was first shown in Kulturzentrum Faust, Hannover, as part of the Chinese Culture Year in Germany.

Video Part XIII

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 00’50’’	*words below from 00’51 to 01’41’’*
时差	jetlag	自动化	automated, automatic
上班族	office worker	机械牵引装置	mechanical traction device
物质贫乏	materially impoverished and lacking	钢丝	steel wire
代名词	byword, other name, synonym	哗啦	[onomatopoeia] (for water flowing, metal clashing, leaves rustling, etc.)
焦虑	anxious	将近	close to, nearly
精神分裂	schizophrenia, to become mad	归于	to return to, to reduce to, to attribute to, to belong to
抑郁	depressed	叩击心灵	to tap the heart, to touch the soul
成正比	proportional to, in direct ratio to	不妨	no harm in doing, might as well
人世间	the (mundane) world, (human) life		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

……叫作《时差》，这是上海的艺术家原弓的作品。

这个大家应该很熟悉了，那种老饼干盒啊。七十年代的时候，你想，那些，城市里面的上班族，一个月工资才三十块钱左右。那么这个当时，不像我们现在的话，要什么有什么。在那个，那个时代，整个一个物质贫乏的时代。饼干盒以及饼干，基本上就是便宜幸福生活的代名词啊。啊，那么原弓，他也，人也已经到中年了。这个时候，全球化的时代，我们要什么有什么，但是我们内心有些时候并不幸福。焦虑的、恐惧的、精神分裂的、甚至自杀的，抑郁的等等等等。这些都很多。所以有些时候，幸福，它和这个物质的多少，有些时候它并不是成正比的。幸福这个，它这是人世间最难解的难题了。所以他把这些，当年这些老饼干盒，他收集到很多。他把它做成一个塔。他这个作品叫作《时差》。我们站在当下，来体会当下，体会过去。同时这个作品啊，它里面，其实它是有那种自动化的机械牵引装置的。在这个每一个饼干盒里面它都有钢丝来拉着的，每隔十五分钟，一刻钟左右，那个钢丝，整个它里面通了电的。钢丝会拉动所有的饼干盒，这个饼干盒会收缩，膨胀，收缩，膨胀，发出哗啦哗啦的声音。发出声音将近十五秒，然后它又归于安静。此刻我们现在看的时候就是它归于安静的时候。可能再过，再过，再过几分钟，不然我们会，就会听到，听到哗啦哗啦的噪音，就是这个作品发出来的。它用这个哗啦哗啦的声音来提醒我们，来叩击我们的心灵。我们不妨面对这样的作品的时候想一想，幸福到底从哪里来？

***Part XIV* 徐震 *Xu Zhen* 02’43’’**

Born in 1977, Xu Zhen is a leading figure in his generation of artists. His artworks have been collected both privately and by museums like the Centre Pompidou, Paris. His series* Spread *exhibited here delivers both a sense of artistic humour and thought-provoking messages.

Video Part XIV

Translation of selected words:

words below from 00’00’’ to 01’34’’	*words below from 01’35’’ to 02’34’’*
蔓延	to spread, to creep, to extend	狮身人面像	Great Sphinx, a statue with a lion body and a human face
政治讽刺漫画	political satire cartoons, caricature	斯芬克斯	Sphinx
宠物玩具	pet toy, toys for pets	烈性炸药	highly explosive
毛绒绒	fluffy, furry	酋长	tribal chief
骄傲自满	arrogant, conceited, complacent	复活节岛	Easter Island
秃鹫	vulture	庞然大物	gigantic creature, colossal object
绕一圈	to go around (walking in a large circle)	《兄弟连》	*Band of Brothers,* also the name of an American war drama produced in 2001, based on real stories from WWII
洗浴中心	public bathhouse	骷髅	human skeleton, skull
造孽	to make bad karma, to commit a sin, to do evil things	玩偶	action figure, toy figurine
折腾	to busy oneself or others, to do more than necessary, restless, to trouble or burden	彪形大汉	strong and muscular man, man of husky shape and intimidating appearance
海平面	sea level		

Script:

The words highlighted in blue are listed in the above Translations *and the sentences highlighted in green are explained in the section* Some Points *below.*

这边叫作《蔓延》，包括这边，包括那边都是。这个作品叫作《蔓延》。《蔓延》呢，其实他一直到现在还在做。他从2009年开始不断创作的。嗯，他是从全球的很多那种政治讽刺漫画里面，他来选那种有趣的漫画。然后把这个全球范围内的选到的政治讽刺漫画，他再把它再，经过他的进一步的处理之后，又把它做成这种可爱化的宠物玩具。但这种，这种可爱化的、这种毛绒绒的宠物玩具里面，其实他又都是一些，根本是成人世界的，甚至残酷的内容。

像这个里面，我们布置的时候，也是故意把它布置，你看中间这个，他就像是一个，一个成功人士一样，啊，那么的骄傲自满。后边这是媒体，我们看到这个树上，[two characters inaudible here]树上长出的秃鹫，秃鹫的头，它其实是麦克风和摄像机。好，我们可以绕它一圈。

这个作品叫《我在这里》。我们看到的是一个象征权力的皇冠。里面坐，坐着一个小猴子。

这边，这个作品名字叫作《洗浴中心》。它其实它这个地球，地球上漂浮着这个船只啊，因为，为什么？因为我们人类也是造孽啊。我们呢，过度地消费等等这些，已经把这个地球折腾得差不多了。全球变暖，海平面一再上升，整个这个地球不就变成一个人类的洗浴中心了吗？但到时候的结果，就是我们都惨了。嗯，我们需要大自然，大自然不需要我们。我们需要地球，但是地球可能根本就不需要我们。

啊，像这个作品，它，dirty sex, 这个作品，它是卖一美元，这个叫，这个名字叫作《艺术家》。

这个是叫，我们看那个狮身人面像，它不叫斯芬克斯吗？这个作品叫《斯芬克斯斯斯斯斯斯斯》。

这个叫《铁皮鼓》，前面你看我们一个粉红的这么一个，像，像这个阿拉伯人一样在那里敲鼓。他后边绑着烈性炸药，自杀式的炸药。

这边是《美金人》，啊。那个躺下的是《迈克尔·杰克逊》。旁边那个叫《红墨水》。那边那个是叫《换了（换了）服装的酋长》，他就是复，复活节岛上那个，那个巨像上穿上了那个军人[one character inaudible here]。

这边啊，这个庞然大物叫作《兄弟连》。这么一个恐怖份子啊，你看，头上戴着骷髅，下边这里又，又放着一个小东西。同时，其实我，当时我们布展的时候呢，就让那边那个貌似很欢乐的一些玩偶，他们真的欢乐的时候，不知道这边远处已经有一个彪形大汉，其实已经在，他的阴影已经在覆盖着它们了。

Some points:

因为我们人类也是造孽啊。我们呢，过度地消费等等这些，已经把这个地球折腾得差不多了。

Because we humans also are making bad karma, as to we, spending excessively, etc., these, already taking the earth made it do too much to the extent of being nearly. /Because we humans will have to suffer from retribution for the bad karma that we are accruing. Excessive consumption and other such behaviours have already almost depleted our planet earth.

造孽 *to accrue bad karma* is a Buddhism concept which believes that good karma brings a beneficial outcome for one’s next life, or spiritual credits to enter the Blissful Paradise, whereas bad karma leads to a certain form of retribution in the next life, such as bad luck, suffering or reincarnation into an animal.

也 here shows a compromising tone, that one can only say such a thing and no better words can be found.

差不多 is a verb in this sentence meaning *nearly gone, almost to the limit*, which normally goes with 了 giving a summarising touch like *so far, up to this point*.