

“Bodies that Go Boom In the Noise” es el resultado de la exploración de la escena musical underground de Pekin, realizada por Nadia Barkate durante el verano de 2012. La pieza, que inspira su título en el del tema “Things that go boom in the night” de los newyorkinos Bush Tetras, consta de dos vídeos y una serie de 32 fotografías que muestran a los músicos durante los ensayos, en esos momentos en que, ajenos a la performatividad del directo, se concentran en otro tipo de performatividad: la que consiste en repetir y perfeccionar el estilo característico de un género musical.

Noise, experimental, punk-rock... Los géneros acumulados durante varias décadas de música underground desfilan por la escena musical pekinés, donde son ejecutados con virtuosismo y desafección por bandas de jóvenes en todo idénticas a otras bandas de jóvenes en otros lugares del mundo. Perfecta factura del sonido, la imagen y el estilo. Perfecta ejecución del -ismo, la norma y la escuela. En este sentido, “Bodies that Go Boom In the Noise” funciona un comentario sobre los límites de las nociones de copia y original, imitación, revival o apropiación. Pero también sobre la plasticidad de los estilos, que Barkate, al igual que los músicos que graba y fotografía, aborda desde su condición más matérica. “Me interesa mucho el espacio del local de ensayo, ocupado por cuerpos que brillan, que sudan. Durante los ensayos, los cuerpos de los músicos estallaban en el sonido sin miedo, con dominio total de la situación, igual que en la canción de Bush Tetras hay cosas que estallan en la noche”. Cuerpos concentrados en su monótona tarea de aprendizaje y ejecución. Cuerpos manipulando, y literalmente re-produciendo, un acervo musical recibido – y percibido – como puro signo.

El vídeo y las fotografías de las bandas conviven con otra pieza audiovisual: “Maquanying (Songs by heart)”, que muestra a diferentes personas, solas, en grupos, en pareja, en familia, en sus lugares de trabajo, encontradas al azar en los alrededores de los locales de ensayo, cantando temas musicales que conocen de memoria. En la atmósfera sonora de “Bodies that Go Boom In the Noise” la música de las bandas, sobre todo noise instrumental, se mezcla con canciones chinas, entonadas a capella. Canciones tradicionales o no, pero en todo caso sacadas, de improvisado y a pie de calle, del repertorio personal de temas populares que cada cual lleva consigo. Que cada cual, para saberlas de memoria, ha repetido y aprendido de la misma manera que los músicos encerrados en los locales de ensayo repiten y aprenden los gestos del noise. Como una nota a pie de página, “Maquanying” funciona dentro de la obra en una doble dirección. Por un lado, como una anotación que la artista realiza sobre su propia pieza, señalando un rastro de su proceso de acercamiento a la escena underground de Pekin. Por otro, como una línea de fuga que expande el sentido de la pieza, poniendo al ejercicio de estilo producido en el local de ensayo en diálogo, en perspectiva, con sus circunstancias. El estilo no es solo signo; es también, y ante todo, signo situado.

Maria Ptqk, Berlín 2013.