

Shoreditch: Street art sizzle

The cool hub of London's urban art has everything from murals, stencils, wheat pastes and all that comes to your mind when you think of art.

Words: PUNITA MALHOTRA

Who would have imagined that a neglected part of London's East End was destined to emerge as a cultural hotspot for up-and-coming alternative art from around the globe. And that nondescript bricks and cracked concrete would make such an iconic backdrop for stencils, spray paint, paste-ups, and even sculptures. Welcome to new epicentre of contemporary London's street art scene. Pasted posters and paint-splattered walls have been in vogue ever since Shoreditch redefined grit and grunge.

Fascinating crossroads of Indian and hipster cultures and popular, vibrant, quirky, rapidly gentrifying neighbourhood, Shoreditch is home to a multicultural community evolved from brick makers (1600's), weavers (1700's), and Bangladeshi restaurateurs (1900's). These communities have embraced the English hip-hop and electronic music-influenced era of the 1980s and here artists tag their names in desperation, wherever they can find spots on the walls.

Slow stroll to explore art

It is zero snob appeal from the word 'go'. Accessibility quotient sky-high... interaction, touch-and-feel, photography, even sabotage...no bar. Whether fresh or eroded away...the perfect imperfections of Shoreditch touches even the most unaffected of hearts. From seemingly senseless pops of colourful imagery to intense political, social, cultural or >>

شورديتش: شارع الفن

يضم المركز الرائع للفن الحضري في لندن كل شيء، بدءًا من الجداريات والرسومات وكل ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في الفن.

كلمات: بونيتا مالهورترا

من كان يتخيل أن جزءًا مهملاً في النهاية الشرقية لمدينة لندن يبرز ويفرض نفسه كنقطة ثقافية للفن البديل القادم من جميع أنحاء العالم، هذا الطوب غير المرصوف والخرسانة المشققة من شأنها أن ترسم هذه الخلفية للرسومات، والرسم بالرش، والملصقات، وحتى المنحوتات... مرجحًا بنقطة جديدة لمسرح الفن المعاصر في لندن، كانت الملصقات والجدران التي تم رشها بالطلاء رائجة منذ إعادة تعريفها كمدينة؛ كيف حدث ذلك؟!

تعد مدينة شورديتش مقترق طرق رائع للثقافات الهندية والشائعة، فهي حي شعبي نابض بالحياة ومتطور، إنها موطن لمجتمع متعدد الثقافات تم تطويره من ضاحك الطوب خلال القرن السابع عشر، ومن النساكين خلال القرن الثامن عشر، ومن الخياطين في أوروبا الشرقية خلال القرن التاسع عشر، ومن أصحاب المطاعم من القرن العشرين في القرن العشرين، لقد احتضنت هذه المجتمعات عصر موسيقى الهيب هوب الإنجليزية والمتأثرة بالموسيقى الإلكترونية في ثمانينيات القرن العشرين، بحيث يقومون الفنانين بكتابة أسماءهم على الجدران ليتم معرفتهم.

نزهة لاستكشاف الفن

إنها نداء مقلد من كلمة "ذهب"، إمكانية الوصول إلى السماء العالية، والتفاعل، واللمس، والإحساس، والتصوير الفوتوغرافي... حتى التخريب بدون قيود، سواء كانت حديثة أو قديمة... فإن العيوب المثالية لشورديتش تمس حتى القلوب الأقل تأثرًا، من الموسيقى الصاخبة التي تبدو بلا معنى والصور الملونة إلى التعليقات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية الكثيفة، يعد كل إبداع مثالًا على الإثارة؛ من كائن فضائي إلى إنسان، ومن طبيعي إلى حيوان، ومن ثنائي الأبعاد إلى >>

» Belgian muralist, Roa, draws animals by painting a white shape and then filling it with black and gray lines. His iconic crane is now a landmark of Brick Lane.

environmental commentary, each creation is an exercise in enticement. From alien to human, nature to animal, 2D to 3D... an endless display awaits the roving eye. Spray paint, murals, layered stencils, wheat pastes, collages, sculptures stuck with glue, rainbow-hued cheerful doors...it is an ephemeral world, a dynamic urban canvas, where exciting new designs unabashedly wipe out masterpieces of yesterday. A liberating appeal that only street art has, even more pronounced in Shoreditch. Much has changed in the district since pioneer-rebel Banksy fuelled the urban art movement in the 90s. His Pink Car paint-job and a sculpture crushing a car in El's Yard are the nostalgic faves. Art aficionados can trace out a famous red, white and black image, symbolising bridging of cultures by beloved artist, Stik and characteristic lettering of simple phrases by reformed vandal, Ben Eine. French artist Zabou's >>

ثلاثي الأبعاد، وينتظر العرض لا نهاية له. بالرش على الجداريات، والرسومات ذات الطبقات، والفن التصويري، والمنحوتات الملصقة بالغراء والأبواب المبهجة بألوان قوس قزح... إنه عالم سريع الزوال، وألواح قماش حضارية ديناميكية، فيها التصادم الجديدة المثيرة تحو روائع الأسماء، ونداء تحرري بأن فن الشارع فقط هو الأكثر بروزاً في شورديتش، لقد تغير الكثير في المنطقة منذ غزو بانكسي المتمرد رائد حركة الفن الحضري في تسعينيات القرن العشرين، يعتبر عمله الفني - وهو طلاء سيارة باللون الوردى ونحتها، وكذلك سحق سيارة في ساحة إيلز يارد - من أمثلة الأعمال التي تمثل الحنين إلى الماضي، ويمكن لعشاق الفن تتبع صورة حمراء وبيضاء وسوداء مشهورة، ترمز إلى عبور الثقافات للفنان المحبوب ستيك، والتي تتميز بالحروف والعبارات البسيطة التي قام بها المخرب الإصلاح بن عين.

صور الفنان الفرنسي زابو، وكذلك سلفادور دالي، وملايا يوسفزاي، وديفيد باوي، وفريدا >>

photo-quality portraits of Salvador Dali, Malala Yousafzai, David Bowie, and Frida Kahlo grace many crammed walls. As do female faces, abstract compositions, surrealistic touches and a technicolour vibe, which are the forte of pro graffiti artist Mr Cenz's, (active since 1980s). Shok-1's unique freehand x-ray style wall murals, Christiaan Nagel's mushroom creations and Cityzen Kane's 3D clay sculptures, stand out in their quintessential styles. The list of fame goes on endlessly.

Chilean artist Otto Schade attracts with his tongue-in-cheek, colorful moonscapes and figures looking like they are made of coiled ribbons or encircled by an orb-like frame. Belgian muralist, Roa, draws animals by painting a white shape and then filling it with black and gray lines. His iconic crane is now a landmark of Brick Lane. James Cochran draws attention with his signature pointillist style drip painting. Especially memorable is his whimsical portrait of the woman on Whitby...a stark contrast against the multitude of geometrical artworks. American artist, Cernesto's masterpiece 'Elephants in Love' on Grimsby Street and legendary Dreph's mural of man >>

كاهلو... تزين العديد من الجدران المزججة بالروائع الجدارية، والوجوه الأنثوية، والمؤلفات التجريدية، والمساحات السريالية، والأناقة الفنية، والتي تعد من أقوى أعمال الكتابة على الجدران للسيد سينز (نشط منذ 1980)، تبرز جداريات شوك-1 الفريدة لجدران الأشعة السينية، وتصميمات عيش الغراب من كريستيان ناجيل، ومنحوتات الطين ثلاثية الأبعاد من سيتيزن كاني، أنماطهم الجوهريّة وتعد قائمة شهرتهم تطول إلى ما لا نهاية.

يتميز الفنان التشيلي أوتو شايه بالأعمال الخالية من الخدوش والأشكال الملونة والأشكال التي تبدو وكأنها مصنوعة من شرائط ملفوفة أو محاطة بإطار يشبه الجرم السماوي، ويرسم الجداري البلجيكي روا الحيوانات عن طريق رسم شكل أبيض ثم يملأ هذا الشكل بخطوط سوداء ورمادية، حتى أصبحت رائعته المميزة الآن علامة بارزة في بريك لاني. يلتفت جيمس كوكران الانتباه من خلال رسمه بالتقطير، والصورة التي لا تنسى بشكل خاص هي صورته الغريبة للمرأة على >>

Facing Page: Iconic Crane Graffiti by Belgian muralist, Roa

عنوان الصفحة: الكتابة على الجدران من قبل الجداري البلجيكي روا.

Below: Portrait by James Cochran with his particular colourful style of using dots

بالأسفل: صورة لجيمس كوكران بأسلوه الملون في استخدام النقاط.

« يرسم الجداري البلجيكي روا الحيوانات عن طريق رسم شكل أبيض ثم يملأه بخطوط سوداء ورمادية، وقد أصبحت رائعته المميزة الآن علامة بارزة في بريك لاني.

and child on Fashion Street, made from drips of paint are worth searching out too. The brightly coloured bubble-lipped cartoon people artwork by Thierry Noir is unmissable...after all, he was the first artist to paint the Berlin Wall.

If size tips the scale, one can hanker for Brick Lane, scene of crime for many layered murals, including larger, commissioned pieces that disappear within a year or two before a new artist stakes claim. Exceptions to the rule? Old-timers like The Space Invader, the giant Ear, Dscreet's signature owl, Zabou's (self?) portrait and Georgie's variant of Banksy's famous Tesco can. Another spot where murals stay undisturbed is Garden Walk. The largest mural is a stunning geisha by Core246 & Kaes, at the corner of Old Street and Rivington Street. Modern versions adorn Holywell Lane, about six blocks northwest of Brick Lane...the bright tribal woman by Dale Grimshaw grabs eyeballs. Buxton >>

ويتنبي... تناقض صارخ مقابل العديد من الأعمال الفنية الهندسية، ورائعة الفنان الأمريكي سيسمتو "الأفيال تحب" في شارع جريمبسي، واللوحة الجدارية للفنان ديرف لرجل وطفل في شارع الموضة المصنوعة من قطرات من الطلاء تستحق البحث أيضًا، ولا يمكن تفويت الرسوم الكاريكاتورية للأشخاص ملونة بألوان زاهية بواسطة تييرري نوير، فقد كان أول فنان يرسم على جدار برلين.

إذا كان الحجم هو الميزان فيمكن للمرء أن يعلق على أعمال بريك لاني، فإنها مسرح الجريمة للعديد من الجداريات ذات الطبقات، بما في ذلك القطع الأكبر حجمًا؛ وهي أعمال تختفي خلال عام أو عامين بعد ظهور فنان جديد، يستثنى من القاعدة القدامى؛ مثل غازي الفضاء، والأذن العملاقة، وصورة زابو (الذاتية) وجورجي، البديل هو وجود مكان آخر؛ حيث تبقى الجداريات دون عائق، كما نجد جاردن واك أكبر جدارية لصورة مذهلة لأحد الجيوش بواسطة كور 246 وكايس، عند زاوية الشارع القديم وشارع ريفينجتون. تستحوذ الإصدارات الحديثة من هوليويل لين -والتي تقع على بعد حوالي ست بنايات شمال غرب>>

Top: Colourful graffiti of two people shouting at each other by well-known artist Stik

بالأعلى: كتابات ملونة لشخصين يصرخان تجاه بعضهما من قبل الفنان المعروف ستيك.

Facing Page: Beautiful sculptured faces by Gregos Art.

الصفحة المقابلة: وجوه منحوتة جميلة من قبل جريجوس آرت.

Street, around the corner from Grimsby Street has layers of collages and posters and insta-fave piece by Stik...two people shouting at each other. Princelet Street's red shutter doors showcase more of Stik and the diverse culture of the city. Shoreditch High Street stands out with its sculptured faces by Gregos Art. More streets to browse around include Great Eastern Street for graffiti covered tube trains perched on containers over a building and the sensational Clockwork Orange by Zabou. And Blackall Street is the go-to for inspirational slogans by El rey de la ruina, whose niche is abandoned ruins.

It's a deeply divine dive into visual pleasures, but satiation comes easy even by skimming the surface. Fascinating how Shoreditch has championed the rise of street art and taken to heights of fame, even gaining respect as a genuine art form by art institutions, galleries and art houses such as the Tate Modern, London. Here today, gone tomorrow. Yet eternal. And epic. //

بريك لين، مثل المرأة القليلة المشرقة- على شارع بكستون، قاب قوسين أو أدنى من شارع جريمبسي، وبه طبقات من الملصقات والقطع الرائعة من الفنان ستيك مثل لوحة لشخصين يصرخان إلى بعضهما، وتعرض أبواب شارع برينسلت الحمراء المزيد من أعمال الفنان ستيك، وكذلك ثقافة المدينة المتنوعة.

يتميز شارع شورديتش السريع بأوجهه منحوتة بواسطة الفنان جريجوس آرت، يمكن تجول المزيد من الشوارع حولها والتي تشمل شارع جريت إيسترن على جدران القطارات المقفلة بالرسوم الموجودة على حاويات ومبنى وعلى البرتقالة المثيرة وهي من أعمال الفنان زابون، أما شارع بلاكان فهو عبارة عن شعارات ملهمة من تصميم الفنان إيل ري دي لا رونيا، والتي تعتبر أثارًا مهجورة. إنها الغوص الإلهي العميق في ملذات بصرية، ولكن الإشباع سهل حتى عن طريق التطلع في القشور، إنه من المذهل معرفة كيف دافعت شورديتش عن صعود فن الشارع وذهبت به إلى أعلى درجات الشهرة، حتى اكتسب هذا الفن الاحترام كشكل فن حقيقي من قبل المؤسسات الفنية والمعارض الفنية؛ مثل تات مودرن لندن؛ المتواجد هنا اليوم، وسيذهب غداً، بعد الأبدية والملمحة. //