

Swinging Mumbai

22 March 2020 | Alexandra Eul

(Translated from German by Adina on a best effort basis. Inaccuracies may be excused.)

India's largest city surprises with Art Deco architecture and a lively jazz scene. Both stand for a free spirit that already existed during colonial times.

In the beginning, it feels strange. Residence towers are being swallowed by grey smog. A bundle from rattling auto rickshaws clog the road, nothing moves anymore. Their horns mix with the Bollywood pop music coming from car radios. Welcome to Mumbai, India's "City of Dreams". At first glance, everything else than a dream destination.

But at the second glance? Maybe yes. Because all of a sudden, the chaos clears up. A tower with a bright red roof rises between the buildings; next to it elegantly curved Balconies and cast-iron grilles, ornate verandas and windows, that rise up like frozen fountains.

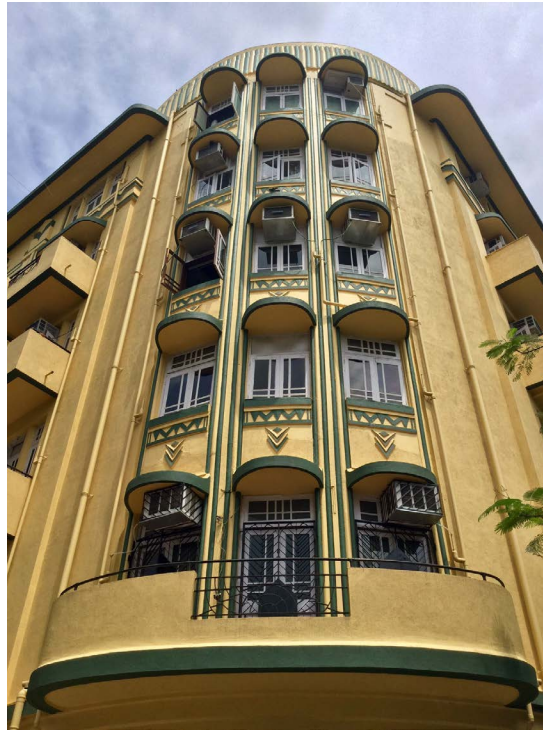
With Bombay, that's what many people still call Mumbai today, most people think of Bollywood's dream factory. And immeasurable poverty right next to immeasurable wealth. For travellers, the megacity on the west coast is often just a stopover before going by train to Goa's palm-fringed beaches or further south to Kerala's backwaters.

Tourists in Mumbai usually only visit the best-known points of interest: the gateway of India, for example, this 26-meter high 'Arc de Triomphe', right next to it legendary "Taj Mahal Palace Hotel"; the Chhatrapati Shivaji Neo-Gothic Railway Station terminus or the cave temples on the Elephanta Island.

However, only a few know: Mumbai is also an Art deco metropolis - angular, geometric, a mix of reinforced concrete and red Agra Sandstone, of wood and cast iron, of Marble, glass blocks and bull eye windows. It can compete with Miami, the most famous art deco city as Mumbai offers the second largest number of Art Deco buildings worldwide.

These modernist residential buildings, hotels, cinemas and office buildings tell the stories of a hopeful and daring time that started around 1930 and is almost forgotten. Stories of jazz music and plays in hotel ballrooms and bars where the emerging Indian middle class dreamt of independence. India's hunger for progress was never lost in the cultural and commercial metropolis. One has to focus a little harder to feel the Bombay Spirit while walking past the architectural legacy due of the uninterrupted Mumbai Symphony of horns and engine noise.

The best place to explore Art Deco houses is in the south of Mumbai, along the palm lined green area Oval Maidan and the promenade Marine Drive. "This is extremely beautiful, you can look at it for hours. We call it the eyebrow Queen" says Atul Kumar. The architecture activist points to a streamlined building. The 15 'eyebrows' are semi-circular window ledges that are characterized by their green stroke in contrast to the yellow façade and stand out happily. The neighbouring houses are called "Moonlight", "Sunshine" and "Palm Court", designed with imaginative window grilles, splendid entrances made of marble and teakwood and colourful terrazzo floors.

Shiv Shanti Bhuvan, Oval Maidan

DECO DETECTIVES ON TREASURE HUNT

Atul Kumar actually works in finance, but Art Deco is his passion. He is part of a public initiative that, together with the conservation architect Abha N. Lambah, fought to ensure that Mumbai's unique architecture combination became a World Heritage Site: in the second half of the 19th century, the public buildings were built in the Victorian-Gothic style, the Art Deco buildings were added at the beginning of the 20th century. The "Spectacular Ensemble", named by the UNESCO as such, has been included in the World Heritage List.

Atul Kumar is now running a second project: together with two architects and a designer, he is tracking down other Art Deco buildings throughout Mumbai and documenting the finds on artdecomumbai.com. 651 buildings have been entered on an interactive map. "And we're not even halfway through," says Kumar happily. Now, he also goes to schools: students walk through the city as "deco detectives" and look for hidden architectural treasures. They have already found three more.

You can register on the Art Deco Mumbai website for guided tours that Kumar and his team offer at the Oval Maidan on weekends. However, the tours are currently suspended due to the corona pandemic.

In the past, when Mumbai was still standing on seven islands, the Arabian Sea reached until here. But an ambitious land reclamation measure was followed by a construction boom in the 1930s to meet the demands of the growing middle and upper classes. It was young Indian architects who built the first Art Deco houses on the Oval Maidan under strict British regulations, inspired by their studies in Europe. The Indian "deco masters" created their own style here, enriched with traditional and mythological motifs from India and Egypt - which is why you can often hear about Indo-Deco.

THE NEW ARCHITECTURE IS A CALL FOR FREEDOM

Above all, however, the modern buildings held a message to the colonial masters. For just across the street, a few meters away on the other side of the Oval Maidan, the British had for decades erected Victorian-Gothic symbols of their colonial power that are visible from afar: the Bombay High Court, the university or the 85-meter-high Rajabai Clock Tower in the style of Big Ben. The contrast couldn't be greater. "There was an effort for a modern India, for a free society. The first signs of this were evident in the new architecture. However, freedom came later" says Atul Kumar.

In 1947, the year of Indian independence, to be precise. It was the same time that Mumbai's elite lifestyle became fashionable. Enthusiasm for films drew people to the new Art Deco film palaces such as the Regal Cinema in Colaba, Mumbai's very first Art Deco building, or the imposing Eros Cinema in Churchgate: the building resembles a wedding cake because it rises in levels and is crowned with a tower. Or the Liberty Cinema in Marine Lines. Cinema films are still shown at the Regal and at the Liberty; a visit is definitely worthwhile.

Eros Cinema, Churchgate

Liberty Cinema, Marine Lines

At the time, the people of Mumbai were almost "captivated" by their enthusiasm for "the streamlined, jazz-like style of Art Deco", writes the Indian author Naresh Fernandes in his book "Taj Mahal Foxtrot" (only in English). At the same time, jazz music conquered the city's hotel ballrooms, especially in the "Taj Mahal Palace Hotel". In the 1930s, the first African-American jazz musicians played in big bands and inspired Indian musicians to adapt their fast-paced swing.

Mumbai soon had its own jazz stars such as Goa-born Antonio Xavier Vaz aka Chic Chocolate, who is considered the "Indian Louis Armstrong". Or the jazz trumpeter Frank Fernand, who was looking for ways to give "western" jazz an Indian touch. "At its peak, jazz seemed to perfectly embody the spirit of Bombay" writes Naresh Fernandes. "A slightly wild port city that knew that a melody sounds much better if there is space for instruments with very different timbre and sound." But, Fernandes continues, "this era is over."

Not quite. There are still bars where Bombay's jazz spirit can be felt. Every Saturday from 10pm there is, for example, "Late Night Jazz" in the lounge restaurant "Veranda" in Bandra, with changing gigs - at least before the Corona crisis started. Down to the sea, right on Marine Drive, lined with Art Deco buildings, there are regular jazz concerts in the Tata Theater of the National Center for the Performing Arts - as well as the annual "NCPA International Jazz Festival". And, in some bars and cafes such as "Rodeo Drive" or "Bandra Vibes" couples are spinning on the dance floor. When asked why they love to dance to swing music, the answer is often: "I feel so free!"

<https://www.welt.de/reise/staedtereisen/article206800247/Art-deco-in-Indien-Mumbai-nimmt-es-locker-mit-Miami-auf.html>

Zu Beginn fühlt es sich merkwürdig an. Wohntürme werden vom grauen Smog fast verschluckt. Ein Knäuel aus knatternden Autokrischas verstopft die Straße, nichts geht mehr. Ihr Hupen vermischt sich mit dem Bollywood-Pop aus dem Autoradio. Herzlich willkommen in Mumbai, Indiens „City of Dreams“. Auf den ersten Blick alles andere als eine Traumdestination.

VON ALEXANDRA EUL

Und auf den zweiten? Vielleicht doch. Denn ganz plötzlich lichtet sich das Chaos. Ein Türmchen mit knallrotem Dach erhebt sich zwischen den Häuserreihen; daneben elegant geschwungene Balkone und gusseiserne Gitter, schmuckvolle Veranden und Fenster, die in die Höhe ragen, wie zu Eis erstarrte Fontänen.

Bei Bombay, so nennen viele Bewohner Mumbais ihre Heimat bis heute, denken die meisten an Bollywoods Traumfabrik. Und an unermessliche Armut, die direkt neben unermesslichem Reichtum wohnt. Für Reisende ist die Millionenstadt an der Westküste häufig nur ein Zwischenstopp, bevor sie sich auf die Zugreise zu Goas Palmenstränden machen oder noch weiter südlich in Kerala durch die Backwaters schippern.

Touristen nehmen in Mumbai normalerweise nur die bekanntesten Sehenswürdigkeiten mit: das Gateway of India etwa, diesen 26 Meter hohen Triumphbogen, direkt daneben das legendäre „Taj Mahal Palace Hotel“; den neogotischen Bahnhof Chhatrapati Shivaji Terminus oder die Höhlen-Tempel auf der vorgelagerten Elephanta-Insel.

Was allerdings nur wenige wissen: Mumbai ist darüber hinaus eine Art-déco-Metropole – eckig, geometrisch, ein Mix aus Stahlbeton und rotem Agra-Sandstein, aus Holz und Gusseisen, aus Marmor, Glasbausteinen und Bullaugenfenstern. Sie kann es mit Miami, der bekanntesten Art-déco-Stadt, locker aufnehmen, bietet Mumbai doch die zweitgrößte Anzahl von Art-déco-Gebäuden weltweit.

Diese modernistischen Wohngebäude, Hotels, Kinos und Bürohäuser erzählen zugleich eine hoffnungsvolle und verwegene Geschichte, die um 1930 begann und lange fast vergessen war. Sie klingt nach Jazzmusik und spielt in Hotel-Ballsälen und Bars, wo eine aufstrebende indische Mittelschicht von der Unabhängigkeit träumte. Den Hunger nach Fortschritt hat Indiens Kultur- und Handelsmetropole nie verloren. Man muss sich auf den Spaziergängen durch das architektonische Erbe wegen der ununterbrochenen Mumbai-Symphonie aus Hupen und Motorenlärm heute nur stärker konzentrieren, um den „Bombay Spirit“ noch zu spüren.

Am besten lassen sich die einzigartigen Art-déco-Häuser im südlichen Mumbai erkunden, entlang der palmengesäumten Grünfläche Oval Maidan und der Uferpromenade Marine Drive. „Dieses hier ist ausgesprochen schön, das kann man sich stundenlang ansehen. Wir nennen es die ‚Eyebrow Queen‘“, sagt Atul Kumar. Der Architekturaktivist deutet auf ein stromlinienförmiges Gebäude. Die 15 „Augenbrauenten“ sind halbkreisförmige Fenstervorsprünge, die durch ihren grünen Anstrich im Kontrast zum Gelb der Fassade fröhlich hervorstechen. Die Nachbarhäuser heißen „Moonlight“, „Sunshine“ und „Palm Court“, gestaltet mit fantasievollen Fenstergittern, prächtigen Eingängen aus Marmor und Teakholz sowie farbenfrohen Terrazzo-Böden.

DÉCO-DETEKTIVE SUCHEN SCHÄTZE

Eigentlich arbeitet Atul Kumar im Finanzwesen, aber Art déco ist seine Leidenschaft. Er gehört zu einer Bürgerinitiative, die zusammen mit der Konservierungsarchitektin Abha N. Lambah dafür gekämpft hat, dass Mumbais einzigartige Architekturkombination ein Weltkulturerbe wird. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die öffentlichen Gebäude im viktorianisch-gotischen Stil errichtet, zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen die Art-déco-Gebäude hinzu. Seit 2018 ist das „spektakuläre Ensemble“, so heißt es in der Begründung der Unesco, in die Welt-erbeliste aufgenommen.

Atul Kumar betreibt inzwischen ein zweites Projekt: Zusammen mit zwei Architektinnen und einer Designerin spürt er weitere Art-déco-Bauten in ganz Mumbai auf und dokumentiert die Fundstücke auf artdecomumbai.com. 65 Gebäude sind inzwischen auf einer interaktiven Karte eingetragen. „Und wir sind noch nicht einmal halb durch“, sagt Kumar zufrieden. Inzwischen geht

Kaum bekannter Schatz: Art-déco-Gebäude wie dieses Kino finden sich in Mumbais Vierteln aus der Kolonialära

GETTY IMAGES/INDIA PHOTO MURTIUS IMAGES/SONDIPHOOTO; ALEXANDRA EUL; THE IMAGE BANK/UNRELEASED/GETTY IMAGES

Swinging Mumbai

Indiens größte Stadt überrascht mit Art-déco-Architektur und einer lebendigen Jazz-Szene. Beides steht für einen Freigeist, den es hier schon zu Kolonialzeiten gab

Stillierte Klaviertasten auf der Wand, Frauenfigur in der Nische: Fassadendetails in Mumbai

er auch in Schulen: Die Klassen gehen als „Déco-Detektive“ durch die Millionenmetropole und suchen versteckte Architekturschätze. Drei weitere haben sie schon gefunden.

Für die geführten Touren, die Kumar und sein Team am Wochenende entlang des Oval Maidan anbieten, kann man sich auf der Webseite von Art Deco Mumbai anmelden. Aktuell sind die Führungen wegen der Corona-Pandemie allerdings ausgesetzt.

Früher, als Mumbai noch auf sieben Inseln stand, wogte hier noch das Arabische Meer. Doch auf eine ehrgeizige Landgewinnungsmaßnahme folgte in den 1930-Jahren ein Bauboom, um den Ansprüchen der wachsenden Mittel- und Oberschicht gerecht zu werden. Es waren junge, indische Architekten, die am Oval Maidan unter strengen Auflagen der Briten die ersten Art-déco-Häuser errichteten, inspiriert von ihren Studien in Europa. Die indischen „deco masters“ schufen hier ihren ganz eigenen Stil, angereichert mit traditionellen und mythologischen Motiven aus Indien und Ägypten – weswegen auch oft von Indo-Deco die Rede ist.

DIE NEUE ARCHITEKTUR IST EIN RUF NACH FREIHEIT

Vor allem aber bargen ihre modernen Bauten eine Botschaft an die Kolonialherren. Denn genau gegenüber, wenige Meter entfernt auf der anderen Seite des Oval Maidans, hatten die Briten über Jahrzehnte weithin sichtbare viktorianisch-gotische Symbole ihrer Kolonialmacht errichtet: den Bombay High Court, die Universität oder den 85 Meter hohen Rajabai Clock Tower im Stil von Big Ben. Größter könnte der Kontrast nicht sein. „Es gab das Bestreben nach einem modernen Indien, nach einer freien Gesellschaft. Die ersten Anzeichen dafür zeigten sich in der neuen Architektur. Die Freiheit allerdings kam erst später“, sagt Atul Kumar. Und zwar 1947, dem Jahr der indischen Unabhängigkeit.

Es war dieselbe Zeit, in der unter Mumbais Elite ein mondäner Lebensstil angesagt war. Die Begeisterung für Filme zog die Menschen in die neuen Art-déco-Filmpaläste wie das Regal Cinema in Colaba, Mumbais allererstes Art-déco-Gebäude, oder das imposante Eros-Cinema in Churchgate: Das Gebäude ähnelt einer Hochzeitstorte, weil es in Reihen steigt, die von einem Turm

gekrönt werden. Oder das Liberty Cinema in Marine Lines. Im Regal und im Liberty werden immer noch Kinofilme gezeigt, ein Besuch lohnt sich allemal.

Die Menschen in Mumbai waren damals schier „gefangen“ von ihrer Begeisterung für „den stromlinienförmigen, jazzmäßigen Stil von Art déco“, schreibt der indische Autor Naresh Fernandes in seinem Buch „Taj Mahal Fox-trot“ (nur auf Englisch). Gleichzeitig eroberte die Jazzmusik die Hotel-Ballsäle der Stadt, allen voran im „Taj Mahal Palace Hotel“. In den 1930er-Jahren spielten hier die ersten afroamerikanischen Jazzmusiker in Bigbands und inspirierten indische Musiker, ihren temperamentvollen Swing zu adaptieren.

Bald schon hatte Mumbai seine eigenen Jazzstars wie den in Goa geborenen Antonio Xavier Vaz alias Chic Choccolate, der als der „indische Louis Armstrong“ gilt. Oder den Jazztrompeter Frank Fernand, der nach Wegen suchte, dem „westlichen“ Jazz eine indische Note zu geben. „In seiner Hochphase schien der Jazz den Spirit von Bombay perfekt zu verkörpern“, schreibt Naresh Fernandes. „Eine leicht wilde Hafenstadt, die wusste, dass eine Melodie viel besser klingt, wenn Platz ist für Instrumente mit ganz unterschiedlichem Timbre und Klang.“ Aber, so Fernandes weiter, „diese Ära ist vorbei.“

Nicht ganz. Es finden sich noch immer Läden, in denen Bombays Jazz-Spirit zu spüren ist. Jeden Samstag ab 22 Uhr gibt es zum Beispiel „Late Night Jazz“ in dem loungeigen Restaurant „Veranda“ in Bandra, mit wechselnden Gigs, zumindest was das so vor der Corona-Krise. Weiter Richtung Meer, direkt am von Art-déco-Gebäuden gesäumten Marine Drive, finden im Tata Theater des National Centre for the Performing Arts regelmäßig Jazzkonzerte statt – und auch das jährliche „NCPA International Jazz Festival“.

Und in einigen Bars und Cafés wie dem „Rodeo Drive“ oder dem „Bandra Vibes“ drehen sich Paare auf der Tanzfläche. Wenn man sie fragt, warum sie so gerne zu Swingmusik tanzen, lautet die Antwort häufig: „Ich fühle mich dabei so frei!“

Die Autorin ist eine von mehreren Medienbotschafterin: Indien-Deutschland der Robert-Bosch-Stiftung, sie hat für zwei Monate aus Mumbai berichtet.

Tipps und Informationen

WIE KOMMT MAN HIN?
Zum Beispiel normalerweise mit Lufthansa (lufthansa.com) oder Air India (airindia.in) nonstop ab Frankfurt.

WO WOHNT MAN GUT?
„Taj Mahal Palace“ gilt als beste Adresse (tajhotels.com), ab 307 Euro pro DZ. Das benachbarte „Hotel Harbour View“ ist ein Art-déco-Hotel, ab 101 Euro pro DZ, hotelharbourview.in

ART-DÉCO-TOUREN
Architekturspaziergang „Gothic & Art Deco“, Five Senses Tours, ab 46 Euro, tripadvisor.com; am Wochenende anderthalbstündige Art-déco-Touren, ab 35 Euro, artdecomumbai.com/guided-tours, weitere Tipps: incredibleindia.org

Alles jazzt: In Mumbais Clubs und Lounges sind coole Sessions angesagt