

Eileen Gray: diseño y arquitectura para una nueva forma de vivir

Autor: Núria Moliner

Pionera, visionaria. Creativa incansable. Camaleónica, experimental, multidisciplinar. Admirada y envidiada, y sin embargo invisibilizada y olvidada. Independiente, enigmática, cautivadora, abiertamente bisexual.

Eileen Gray (1878-1976) fue una de esas personas que dejan huella. Una artista, diseñadora y arquitecta irlandesa adelantada a su tiempo –o fuera de su tiempo–, que creó piezas de mobiliario icónicas y obras maestras de la arquitectura moderna. La suya fue una historia intensa y fascinante. Una historia que, 45 años después de su muerte, vale la pena descubrir y recordar.

De la artesanía a la modernidad

Con tan solo 24 años, Eileen Gray se mudó a París para dedicarse al diseño y escapar de las convenciones sociales y de género. Allí entraría en los círculos de lesbianas de la ciudad, líderes de la vanguardia artística, y abriría su propia tienda de muebles con el pseudónimo masculino Jean Désert.

Su obra se movía entre la tradición y la vanguardia, la artesanía y la modernidad.¹ Gray experimentaba y, con identidad propia, resonaba a actualidad. Conectaba con las tendencias o se avanzaba a ellas. Mientras en Alemania se establecían las bases del mobiliario moderno, en la Bauhaus² y especialmente de la mano de arquitectos como Marcel Breuer o Mies van der Rohe³, en paralelo y desde París, Gray también lo hacía, con creaciones que han pasado a la historia del diseño de producto, como la mesa Ajustable, el sillón Bibendum o la Non-conformist chair.⁴

Arquitectura desde el interior⁵

En ese contexto, algunas mujeres empezaban a ganarse un hueco en el ámbito del diseño y la arquitectura.⁶ Eileen Gray, Charlotte Perriand⁷, Lilly Reich. Pero no era un camino fácil.⁸ El poderoso arquitecto hacía lo importante. El edificio, la fachada, la estructura. Es decir, la parte robusta, perdurable y visible de la arquitectura. Como mucho, dejaban la pequeña escala, el interiorismo y la decoración a las mujeres. El espacio doméstico y efímero.

De hecho, el interiorismo era la asignatura pendiente de la incipiente arquitectura moderna de Le Corbusier. Eileen Gray criticaba este descuido: “La arquitectura exterior parece haber absorbido a los arquitectos avant garde a las expensas del espacio interior. Como si una casa debería ser concebida desde fuera por los placeres del ojo más que por el bienestar de sus habitantes.” Consideraba que la pobreza de la arquitectura racionalista

se debía a su falta de sensualidad y empatía, pues todo estaba dominado por la razón. “La casa no es una máquina de vivir. Es una extensión de quien la habita.”⁹

Así que la irlandesa decidió poner manos en el asunto. En 1926 creó su primera obra arquitectónica, la casa E-1027, para ella misma y su pareja Jean Badovici. Allí empezó la arquitectura por el interior. De dentro hacia fuera. Desde la vida y el alma. Lo diseñó absolutamente todo, hasta el último detalle –espacio, textura, luz, color, mobiliario, alfombras, grafismos–, creando un proyecto funcional, sensual, dinámico, flexible y coherente. Fusionó las escalas hasta no poder diferenciar entre mobiliario y edificio; entre decoración y arquitectura. Por primera vez, lo moderno llegaba al interior. Pasando de la máquina de habitar al mueble habitado, con instinto y sensibilidad.

Una nueva forma de vivir

Eileen Gray nos invita a un viaje¹⁰. Hacia la liberación y la sensualidad del hogar. Hacia una nueva forma de vivir, lejos de la estructura estandarizada y la familia nuclear. En su obra, el movimiento está en todas partes. Los espacios son flexibles y poco definidos; los muebles se ajustan y se transforman para adaptarse a sus habitantes. El edificio está abierto a la interpretación, no está confinado a las restricciones normativas. Es una casa no conformista, performativa, en perspectiva queer¹¹. O, como decía ella, un organismo viviente.

Gray buscaba la experiencia sensorial y corporal del espacio habitado. Quería crear hogares que estimularan los sentidos y la acción del cuerpo. Algo que también defiende Juhani Pallasmaa en su libro *Una arquitectura de la humildad*¹². El arquitecto finlandés nos recuerda la esencia multisensorial de la arquitectura y la importancia de la experiencia espacial que alienta nuestra participación. Así como “el valor de la sensualidad táctil y el erotismo oculto del espacio, los materiales y los detalles, los colores y la luz, que nos brindan experiencias placenteras y seductoras.”

Esa es la arquitectura de Eileen Gray. Una arquitectura humilde y a la vez lujosa en detalles, sensaciones y evocaciones. Con palabras de Pallasmaa, una arquitectura que intenta acomodar, más que impresionar; evocar las sensaciones íntimas de la domesticidad y el confort. Que comprende los contextos culturales y sociales, prevé la evolución temporal de los edificios y nos demuestra poder de la empatía y la imaginación.

La obsesión de Le Corbusier

Por todo esto, la casa E-1027 es hoy en día considerada una obra maestra de la arquitectura moderna. Le Corbusier fue consciente de ello desde el principio. Por eso despertó en él admiración y envidia, hasta convertirse en una obsesión. De hecho, el arquitecto construiría su famoso Cabanon¹³ a pocos metros de la E-1027 y, en un acto de demostración de poder y dominación, pintaría ocho enormes murales en las paredes de la casa, sin permiso y contra la voluntad de Eileen Gray.¹⁴ Además, cuando el creador de la *Unité d’Habitation* publica los murales en su obra completa o en revistas, no menciona a Eileen Gray como autora de la casa. La invisibiliza y la borra de la historia. Hecho que contribuye a que, durante décadas, la E-1027 fuera popularmente atribuida a Le Corbusier.¹⁵

La paradoja es que la casa se acabaría salvando por los murales. Ahora, restaurada con todos los muebles y elementos originales, podemos visitarla y así percibir entre esas paredes la fructífera obra y la vida apasionante de una mujer que creó su propio camino, sin parar, sin conformarse. Y que, de alguna manera, nos abrió paso a todas y cambió la historia del diseño.

Bibliografía y recursos

ARQUEOTIPOS. (2018, March 23). Le Cabanon de Le Corbusier - en Arquetipos. <http://arquetipos.arquia.es/articulo/le-cabanon/>

Arquia, F. (2021, March 10). Mujeres y arquitectura: asimetrías históricas. Blog De Fundación Arquia | Blog De Arquitectura Y Arquitectos. <https://blogfundacion.arquia.es/2021/03/mujeres-y-arquitectura-asimetrias-historicas/>

BUNDSCHUH, J. (Director). (2011). Eileen Gray. Invitación al viaje. Fundación Arquia. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/b54df0f4-1ed2-4ae0-8ea6-38390ef26611>

Eileen Gray: A House Under the Sun. (n.d.). Nobrow Press. <https://nobrow.net/book/eileen-gray-a-house-under-the-sun/>

FUNDACIÓN JUAN MARCH. (2018, November 30). La obsesión de Le Corbusier con E.1027 | Beatriz Colomina [Video]. <https://fundacion.arquia.com/es-es/mediateca/filmografia/p/Filmografia/Detalle/4744>

GRAY, E. Maison en bord de mer. Un análisis queer de E.1027 de Eileen Gray. <https://fundacion.arquia.com/media/6020/57556-165517-1-pb.pdf>

KRAUME, L. (Director). (2019). Bauhaus, una nueva era [Video]. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/a8039d0a-edce-4965-91b6-23c12402e1e1>

LOPEZ MARTIN, P. (2016). LA SILLA DE LA DISCORDIA: La pequeña escala como campo de experimentación en la modernidad: Breuer, Mies y Stam. Fundación Arquia. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/077aff0-17a4-42a4-8742-fa88aa43ecfb>

MELGAREJO, M. (2007). La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand (Vol. 34). Fundación Arquia. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/e8aa2fd3-e200-4e62-ad5f-0104d7e216ad>

ORSINI, M. A. (Director). (2014). Gray Matters. Mojo Entertainment LLC. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/051dab17-2c5c-462b-8fc6-0afd60928526>

PALLASMAA, J. (2010). Una arquitectura de la humildad (Vol. 8). Fundación Arquia. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/9c09ffa9-b1f4-497a-87cb-cb32b82b0fd9>

- Pau M. Just - Deconstruyendo el Cine. (2021, October 6). C. Tangana MIENTE: La casa Corbusier era de la ARQUITECTA E. Gray [Video]. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/68280c98-4505-493a-872c-df5bea668f49>
- RTVE. Dones arquitectes pioneres. RTVE.es. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/53b622f7-3d8a-416b-a503-4aace08ba895>
- STÉPHANE, G. (Director). (2020). Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre. <https://fundacion.arquia.com/centro-documentacion/catalogo/recursos/5e2ddcdc-9709-442d-93d5-d3b9fec36525>
- Zabalbeascoa, A., Zabalbeascoa, A., & Zabalbeascoa, A. (2021, September 13). Eileen Gray, pionera de la arquitectura moderna y referente homosexual. El País. <https://elpais.com/eps/2021-09-12/eileen-gray-pionera-de-la-arquitectura-moderna-y-una-de-las-primeras-disenadoras-abiertamente-homosexuales-de-la-historia.html>

