

Entre la simplicidad y la exuberancia: Seis mujeres que marcaron los extremos del diseño de interiores

Carolina Rodríguez González

Estudiante de la Licenciatura en Arquitectura
Escuela de Arquitectura, Diseño y Comunicación
Universidad La Salle Cuernavaca
carolinarodriguez.larq23@lasallecuernavaca.edu.mx

“El diseño debe ser impulsado por la vida y las cosas prácticas deben ser las cosas que hacen que suceda, no al revés”. Ilse Crawford

Resumen

Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII cuando el diseño interior experimentaba su época de oro durante el Renacimiento, la belleza y el prestigio se mantenían en un circuito cerrado entre las clases privilegiadas, aquellas que podían hacerse de mecenas para esculpir de manera cuidadosa sus espacios. ¿Pero cuándo se bifurcó el diseño? La llamada arquitectura de contrastes siempre ha persistido y este sentido de tendencias cíclicas obedece a las connotaciones del momento. Es común asociar en el presente las intenciones minimalistas con

la elegancia y formalidad del espacio, mientras que en el pasado el maximalismo se asociaba a estas de forma natural. En el presente artículo se abordan los polos del diseño de interiores bajo la mirada de seis diseñadoras influyentes: Eileen Gray, Ilse Crawford y Patricia Urquiola, enfocadas en la corriente minimalista y Kelly Wearstler, India Mahdavi y Justina Blankeney en la corriente maximalista.

Palabras clave: Minimalismo, Maximalismo, Tendencias, Mujeres en la arquitectura, diseño de interiores.

Abstract

From the 14th to the 17th century, when interior design was experiencing its golden age during the Renaissance, beauty and prestige were maintained within a closed circuit among the privileged classes, those who could secure patrons to carefully sculpt their spaces. But when did design diverge? The so-called architecture of contrasts has always persisted, and this sense of cyclical trends responds to the connotations of the moment. It is common today to associate minimalist intentions with the elegance and formality of space, while in the past, maximalism was naturally associated with these. This article addresses the poles of interior design through the eyes of six influential designers: Eileen Gray, Ilse Crawford, and Patricia Urquiola, focusing on the minimalist movement, and Kelly Wearstler, India Mahdavi, and Justina Blankeney in the maximalist current.

Keywords: Minimalism, Maximalism, Trends, Women in architecture, interior design.

Marco teórico

Es importante entender que el siguiente estudio presenta el análisis de dos vertientes que marcan tendencias dentro del estilo arquitectónico. Es crucial abordar su lectura bajo una postura neutra pues el objetivo no es desacreditar una vertiente sobre la otra. Por ello, es esencial tener los siguientes conceptos presentes antes de comenzar la lectura.

Arquitectura de contrastes

A medida que las ciudades crecen y evolucionan, surge la pregunta de preservar, rehabilitar o adaptar los sitios históricos. La intervención en tales edificios requiere un delicado equilibrio entre honrar su patrimonio y satisfacer las demandas contemporáneas.

Según Ilyanenko y Panteleeva, existen tres métodos formales y compositivos principales para integrar nuevos edificios en un entorno histórico: simbiosis o fusión de la nueva estructura con el entorno histórico, encaje o adaptación de la nueva estructura al entorno, y contraste. Los dos primeros métodos son similares e implican la incorporación de una nueva estructura o parte de una estructura histórica a la composición arquitectónica existente de una manera que complemente el conjunto general. (Agustina Iñiguez, 2024)

Teoría del diseño centrado en el usuario

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU), o User Centered Design (UCD), es definido por la Usability Professionals Association (UPA) como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del producto. El origen de esta visión se enmarca en el diseño industrial y militar de la década de los cincuenta. Por entonces, los diseñadores estaban convencidos de que la optimización y adaptación al ser humano del diseño de productos respondía a un minucioso proceso de investigación

en antropometría, ergonomía, arquitectura o biomecánica. (Hassan Montero, 2009)

Minimalismo

En términos generales, el minimalismo es una mutación estética de los valores de la arquitectura moderna. El modernismo surgió en Europa gracias a dos acontecimientos: la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. La Revolución Industrial, concluida a mediados del siglo XIX, trajo consigo la posibilidad de incursionar en la creación de nuevos materiales para la construcción, tales como el acero, el concreto y el vidrio, además, permitió la producción en masa de los mismos. (Gabriela Díaz, 2023)

Maximalismo

Los fundadores de esta corriente buscaron romper con el carácter sencillo y austero de las fachadas de la época, y quisieron otorgarles un espíritu más ecléctico y llamativo. Por esta razón, la corriente del maximalismo tomó de referencia estilos artísticos complejos como el gótico medieval, el barroco, el rococó y el victoriano. Como podemos imaginar, por haber tomado estos estilos de inspiración, el maximalismo se caracteriza por la ornamentación, la combinación de texturas, la saturación de colores y la sofisticación a partir de lo imponente y exuberante.

Eileen Gray

Eileen era un alma adelantada para su época, una mujer de armas tomar que es, para muchos, una de las grandes mentes irlandesas del siglo XX. Gray estudió en la Slade School of Fine Art de Londres de 1898 a 1902, a la vez que aprendía el arte del lacado en el taller de muebles de D. Charles, en la calle Dean. Esta era una técnica que adoraba y que, años más tarde –en 1907 cuando se instaló definitivamente en París, en un departamento en la rue Bonaparte–, la llevaría a conocer a su verdadero maestro en lacado: el japonés Seizo Sougarawa. (Ver Figura 1)

Aunque fue pionera en una época en la que pocas mujeres podían desarrollarse en arquitectura y diseño, Gray se inclinó hacia un minimalismo funcional. Sus diseños de muebles e interiores en la villa E-1027 se caracterizan por líneas puras y una estética sobria, maximizando la funcionalidad sin adornos excesivos. (María Mora, 2016).

Figura 1. Eileen Gray. Fuente: (ArchDaily, 2016)

Ilse Crawford

Ilse Crawford, nacida en 1962, es una diseñadora de interiores y muebles británica. Crawford nació en Londres en 1962, hija de Jill Rendall y Malcom Crawford. Su padre, Malcom, era el editor del Sunday Times y su madre, Jill, una artista y pianista. Cuando tenía siete años, Crawford se fue a vivir con sus abuelos. Cuando Crawford tenía 18 años, había planeado asistir a la Universidad de York, pero finalmente decidió asistir al Bedford College para estudiar historia.

Crawford es la fundadora de Studioilse, un estudio de diseño multidisciplinar que trabaja principalmente en el diseño de interiores y de productos. (Herman Miller, s.f) La diseñadora británica es conocida por su enfoque "humanista" en el minimalismo, donde prima el confort y el bienestar del usuario. En sus proyectos, busca crear espacios acogedores usando colores neutros, materiales naturales y una paleta reducida para lograr equilibrio y calma. (Ver Figura 2)

Figura 2. Ilse Crawford. Fuente: (Keighran, 2022)

Patricia Urquiola

Patricia Urquiola Hidalgo (1961, Oviedo, España) es una arquitecta y diseñadora asturiana de ascendencia vasca, pues su padre es un ingeniero industrial vitoriano que se trasladó a Oviedo para trabajar en la empresa Duro Felguera. Urquiola es una de las figuras indiscutibles del diseño internacional y lleva más de 25 años creando piezas para las más importantes firmas del mundo, y creando algunos de los muebles más poéticos del siglo XXI. (Arquitectura y diseño, s.f)
(Ver Figura 3)

Figura 3. Patricia Urquiola. Fuente: (EMU, s.f)

Kelly Wearstler

Kelly Wearstler (1967, Carolina del Sur, Estados Unidos) es una diseñadora estadounidense que tiene un enorme éxito entre las celebrities de Hollywood. Diseñó, por ejemplo, y entre otras, las casas para clientes como Gwen Stefani, Cameron Diaz y Stacey Snider y estuvo como jurado en todos los episodios del reality Bravo Top Design de 2007 y 2008. (Ver Figura 4)

Figura 4. Kelly Wearstler. Fuente: (Flickr,2021)

Según el New York Times «Los diseños lúdicos y elegantemente exagerados de Kelly Wearstler para el Avalon Beverly Hills cambiaron la apariencia de los hoteles boutique alrededor del mundo» y sus diseños para la cadena hotelera Viceroy a principios del 2000 también fueron muy influyentes posteriormente. (Barredo, s.f)

India Mahdavi

Nacida en Teherán el 4 de abril de 1962, la diseñadora franco-iraní, pasó sus primeros años en Cambridge Massachusetts. De padre persa y madre anglo-egipcia, creció en una familia multicultural y no paró de moverse por todo el mundo a lo largo de su infancia, viviendo en Estados Unidos, Alemania y Francia. Una herencia y una educación cosmopolita que, sin duda, ha influido directamente en su estilo como diseñadora: tan personal como multi referencial. De hecho, en sus diseños, se inspira en múltiples culturas y lugares. (Ver Figura 5)

Figura 5. India Mahdavi. Fuente: (Galani,2016)

Estudió arquitectura en la École des Beaux Arts en París y diseño de mobiliario en Parsons, Nueva York. También se formó en diseño gráfico. Tras su periodo de formación conoció al restaurador Jonathan Morr y colaboró con él diseñando habitaciones de un pequeño hotel de Miami. A partir de ahí, adquirió experiencia colaborando con Christian Liaigre hasta que fundó su estudio en París en el año 2000. (Sara Barragan, 2023)

Justina Blakeney

Es artista, diseñadora, autora y la visionaria detrás de la marca de estilo de vida Jungalow. Sus vibrantes diseños, inspirados en la naturaleza, no son sólo belleza: nos invitan a reconectar con las partes salvajes e indómitas de nosotros mismos que anhelan ser vistas y celebradas.

A través de su arte, sus libros y sus palabras, Justina anima a personas de todo el mundo a redescubrir el camino hacia el bienestar y la alegría explorando y honrando la belleza y la creatividad tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior. Justina vive en Los Ángeles con su marido Jason, su hija Ida, sus gatitos Juju y Nova y un montón de plantas de interior. (Justina Blakeney, 2024)

Fundadora del estilo "Jungalow," su versión del maximalismo es bohemia y llena de vida. Blakeney es conocida por usar colores vivos, patrones de plantas y una abundante vegetación en sus diseños, creando espacios que se sienten exuberantes y acogedores al mismo tiempo. (Ver Figura 6)

Figura 6. Justina Blakeney. Fuente: (Kristinarsmith, 2017)

Desarrollo

“Crear espacios disruptivos es para mí cambiar el statu quo del espacio y de una situación con soluciones creativas. No es solamente crear algo novedoso sino ir más allá, realizar un cambio en la vida y en la rutina de los usuarios mediante el diseño”. Olga Hanono

A lo largo de la historia, el diseño de interiores ha sido una expresión cultural y estética de las épocas, evolucionando con las necesidades de cada período. En este artículo, exploraremos las trayectorias de seis mujeres influyentes en el diseño de interiores, tres en cada extremo de este espectro estético: Eileen Gray, Ilse Crawford y Patricia Urquiola se han posicionado en el minimalismo, mientras que Kelly Wearstler, India Mahdavi y Justina Blakeney representan el maximalismo. A través de sus estilos y filosofías, nos acercaremos a la pregunta central: ¿cómo interpretan y transforman estos extremos del diseño de interiores?

En el diseño de interiores, el minimalismo y el maximalismo representan enfoques opuestos, pero igualmente influyentes, que responden a distintas interpretaciones sobre la funcionalidad, la estética y la experiencia del espacio. El minimalismo, que surgió en gran parte como una extensión de la arquitectura moderna, busca reducir el espacio a sus elementos esenciales, enfatizando la pureza de la forma y eliminando elementos que podrían considerarse innecesarios, haciendo una limpieza total de la obra, conservando el estado más puro de la misma; dentro de esta corriente, encontramos el trabajo de Eileen Gray, Ilse Crawford y Patricia Urquiola, cuyas obras son ejemplos de cómo la simplicidad puede realzar tanto la funcionalidad como la belleza del espacio.

La villa *E-1027* de Eileen Gray es una obra que encapsula esta visión al integrar espacios abiertos y líneas limpias, buscando una armonía entre el diseño y el entorno natural. Gray no solo reduce el espacio a su esencia funcional,

sino que lo convierte en un lugar de contemplación y comodidad, lo cual es central al minimalismo. (Ver Figura 7)

Figura 7. Villa E-1027. Fuente: (Ritschel, 2014)

Por otro lado, Ilse Crawford adopta un minimalismo centrado en el bienestar del usuario. En su proyecto para *Ett Hem*, un hotel boutique en Estocolmo, Crawford emplea materiales naturales y una paleta de colores suaves para crear espacios cálidos y acogedores, demostrando que la simpleza estética puede ser compatible con una atmósfera íntima y confortable. (Ver Figura 8)

Figura 8. Outdoor-patio. Fuente: (Leonardo, 2024)

Patricia Urquiola, por su parte, aporta al minimalismo una sensibilidad moderna, donde fusiona la tradición local con una estética contemporánea, como en el *Hotel Room Mate Giulia* en Milán. Este proyecto destaca por el uso de líneas claras y materiales innovadores, logrando un minimalismo adaptado a contextos históricos que preserva la elegancia y funcionalidad sin recurrir a ornamentos excesivos. (Ver Figura 9)

Figura 9. Room Mate Hotel. Fuente: (Urquiola, 2025)

Por el contrario, el maximalismo explora la idea de que el diseño de interiores es una oportunidad para celebrar la riqueza visual y cultural a través de una abundancia de elementos decorativos y un uso audaz del color y las texturas. Esta corriente, representada en el trabajo de Kelly Wearstler, India Mahdavi y Justina Blakeney, desafía la simplicidad en favor de una experiencia sensorial y visualmente estimulante.

En el diseño de espacios como el **Avalon Hotel Beverly Hills**, Wearstler combina estilos y épocas para crear un ambiente de sofisticación ecléctica. Su diseño se caracteriza por una paleta de colores intensos y una mezcla de materiales que otorgan profundidad y carácter a cada rincón del espacio, desafiando la idea de que la simplicidad es la única vía hacia la elegancia. (Ver Figura 10)

Figura 10. Avalon Hotel. Fuente: (LALA, 2011)

India Mahdavi lleva el maximalismo a un nivel multicultural en proyectos como **The Gallery at Sketch** en Londres, donde el uso de tonos rosados y obras de arte contemporáneo confiere un aire lúdico y vibrante al espacio. Su enfoque en colores vibrantes y referencias culturales diversas ejemplifica cómo el maximalismo puede ser una celebración de la diversidad visual y cultural, creando ambientes que invitan a la exploración sensorial. (Ver Figura 11)

Figura 11. The Gallery at Sketch Fuente: (Rob Whitrow, s.f)

Justina Blakeney, con su marca **Jungalow®**, aporta al maximalismo un toque bohemio inspirado en la naturaleza. Sus espacios, caracterizados por una abundancia de plantas, patrones botánicos y colores vivos, promueven una conexión con el entorno natural. Su versión del maximalismo no solo es estéticamente exuberante, sino que también infunde una sensación de vitalidad y libertad en los espacios interiores, alejándose de cualquier pretensión de contención o formalidad. (Ver Figura 12)

Figura 12. Ruggable X. Fuente: (Justina Blakeney, s.f)

Conclusión

Al examinar las contribuciones de estas diseñadoras, queda claro que el minimalismo y el maximalismo ofrecen enfoques igualmente válidos y complementarios para el diseño de interiores. El minimalismo de Gray, Crawford y Urquiola demuestra que la reducción a lo esencial puede crear espacios que son funcionales, equilibrados y profundamente acogedores. Por otro lado, el maximalismo de Wearstler, Mahdavi y Blakeney muestra cómo la riqueza visual y la mezcla de estilos pueden infundir vitalidad, identidad y carácter en el espacio.

En conjunto, estas corrientes no son solo una cuestión de estética, sino también de filosofía y de contexto cultural. Mientras que el minimalismo se enfoca en la tranquilidad y la introspección, el maximalismo explora la identidad y la exuberancia. Ambos enfoques enriquecen el diseño de interiores y ofrecen opciones que responden a diversas sensibilidades y necesidades, demostrando que en el mundo del diseño no hay límites absolutos, sino una riqueza de posibilidades que pueden elevar nuestro entorno cotidiano.

Referencias

- Avalon hotel {AL}. (2011, 6 octubre). WordPress.com. <https://kissmylala.wordpress.com/2011/10/06/avalon-hotel-al/>
- Capote, M. (2021, 26 enero). El pequeño gran universo de la diseñadora Kelly Wearstler. Revista AXXIS. <https://revistaaxxis.com.co/decoracion/el-pequeno-gran-universo-de-la-disenadora-kelly-wearstler/>
- Conoce a las mejores profesionales de interiorismo. (s. f.). <https://kronoshomes.com>. <https://www.kronoshomes.com/es/actualidad/Conoce-a-las-mejores-profesionales-de-interiorismo-de-la-historia/>
- D, M. J. M. (2017, 13 septiembre). Eileen Gray, la historia detrás de la arquitecta. ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/794815/eileen-gray-la-historia-detras-de-la-arquitecta>
- Del Rey, S. B. (2023, 3 abril). India Mahdavi: todo lo que necesitas saber sobre la gran reina del diseño y el color. Architectural Digest España. <https://www.revistaad.es/disenio/articulos/india-mahdavi-biografia>
- Del Río, M. D. (2021, 5 marzo). Mujeres pioneras del diseño y la arquitectura moderna. Arquitectura y Diseño. https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/10-pioneras-arquitectura-y-disenio-que-deberias-conocer_3323
- Diaz, G. (2023, 14 junio). Maximalismo, qué es y en qué consiste. Architectural Digest. <https://www.admagazine.com/articulos/maximalismo-que-es-y-en-que-consiste>
- Diaz, G. (2023, 21 noviembre). Arquitectura minimalista: historia y características. Architectural Digest. <https://www.admagazine.com/articulos/arquitectura-minimalista-historia-y-caracteristicas>
- Digital, C. (2022, 3 octubre). Arquitectura maximalista - Manuel Torres Design. Manuel Torres Design. <https://manueltorresdesign.com/arquitectura-maximalista/>
- Diseño, P. (2022, 24 junio). La diseñadora India Mahdavi reinventó la clásica silla Thonet. PuroDiseño. <https://purodiseno.lat/tendencias/la-disenadora-india-mahdavi-reinvento-la-clasica-silla-thonet/>

- Diseño, P. (2022, 30 diciembre). Ilse Crawford: la primera dama del diseño tiene la palabra. PuroDiseño. <https://purodiseno.lat/hacedores/ilse-crawford-la-primera-dama-del-diseno-tiene-la-palabra/>
- Fincato, O. (2022, May 4). La nueva colección de Kelly Wearstler explora el uso inteligente de los materiales. Architectural Digest España. <https://www.revistaad.es/disenos/galerias/kelly-wearstler-morro>
- JUSTINA BLAKENEY. (s. f.). JUSTINA BLAKENEY. <http://www.justinablakeney.com/>
- Keighran, M. (2022, August 8). Ilse Crawford: From magazine editor to multidisciplinary designer | Indesign Live: Interior Design and Architecture. Indesign Live: Interior Design and Architecture. <https://www.indesignlive.com/singapore/home-slides/ilse-crawford-studio-ilse>
- Kelly Wearstler. Diseñadora de mobiliario e interiores (Los Ángeles). (2017, 15 mayo). Decorador Online. <https://decorador.online/disenadores-destacados/kelly-wearstler/>
- Lario, O. (2021, 8 marzo). Estas son las mujeres decoradoras de interiores más importantes de la historia. Arquitectura y Diseño. https://www.arquitecturaydiseno.es/decoracion/estas-son-mujeres-interioristas-y-decoradoras-mas-importantes-historia-y-que-han-definido-decoracion-tu-casa-a-largo-tiempo_5376
- Lario, O. (2021, 8 marzo). Estas son las mujeres decoradoras de interiores más importantes de la historia. Arquitectura y Diseño. https://www.arquitecturaydiseno.es/decoracion/estas-son-mujeres-interioristas-y-decoradoras-mas-importantes-historia-y-que-han-definido-decoracion-tu-casa-a-largo-tiempo_5376
- Marciani, F. (2022, 8 marzo). Eileen Gray: la exploración autónoma de lo funcional y abstracto. ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/885182/eileen-gray-la-exploracion-autonoma-de-lo-funcional-y-abstracto>
- Marshall, E. (2022, 24 octubre). How Justina Blakeney became one of the most influential design gurus — M.T. Deco Agency Blog. M.T. Deco Agency Blog. <https://www.blog-mtdecoagency.com/mt-deco-blog/how-justina-blakeney-brought-her-unique-vision-to-social-media>
- Moon, A. (2024, 19 enero). India Mahdavi. Diseño y vida a todo color. ROOM Diseño. <https://roomdiseno.com/india-mahdavi-diseno-y-vida-a-todo-color/>
- Ochoa, A. (2022, 22 febrero). Frases de arquitectas y diseñadoras. Architectural Digest. <https://www.admagazine.com/articulos/frases-de-arquitectas-y-disenadoras>
- Patricia Urquiola. Arquitecta y diseñadora de productos (Milán). (2017, 18 mayo). Decorador Online. <https://decorador.online/disenadores-destacados/patricia-urquiola/>
- Patricia Urquiola: la diseñadora española que triunfa en todo el mundo. (s. f.). Arquitectura y Diseño. <https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/patricia-urquiola>

- ROOMMATE GIULIA HOTEL - Gan Rugs. (2020, 26 octubre). Gan Rugs. <https://www.gan-rugs.com/proyectos/hospitality/roommate-giulia-hotel/>
- Staff, R. (2020, 1 diciembre). La importancia del comfort, entrevista a Ilse Crawford, fundadora de STUDIOILSE. ROOMSERVICE DESIGN. <https://www.roomsd.com/blogs/news/ilsa-crawford>
- Stouhi, D. (2024, 7 marzo). La Villa E-1027 de Eileen Grey fue restaurada y abre sus puertas al público. ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/965812/la-villa-e-1027-de-eileen-grey-fue-restaurada-y-abre-sus-puertas-al-publico>
- Studioilse. (s. f.). https://www.hermanmiller.com/es_mx/designers/studioilse/
- VivesBarcelona, J. (2021, 5 marzo). Las mujeres de la Bauhaus que rompieron esquemas. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190405/4981508/mujeres-bauhaus-rompieron-esquemas.html>
- Yakubu, P. (2024, 19 abril). Contraste o armonía: la estética de las adaptaciones modernas a los edificios históricos. ArchDaily México. <https://www.archdaily.mx/mx/1015047/contraste-o-armonia-la-estetica-de-las-adaptaciones-modernas-a-los-edificios-historicos>
- Yusef, H. M., & Sergio, O. S. (s. f.). Informe APEI sobre usabilidad. <https://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm>