

An abstract sculpture composed of several overlapping, curved, metallic plates. The plates are primarily in shades of copper and dark brown, with some black sections. The sculpture is set against a plain, light-colored background. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the three-dimensional form and the reflective surfaces of the metal.

Phillippe Cury

IL SEGNO E LO SPIRITO
THE SIGN AND THE SPIRIT

Electa

L'arte di vivere tra poesia e funzione The Art of Living between Poetry and Function

Natalia Bianchi

Cultivated, beautiful, elegant, feminine ... Gabriella Crespi could not have passed unobserved in the lecture halls of the Department of Architecture at Milan's Polytechnic in the early 1940s. Not just because there were few women students there at the time, but also because, as Cini Boeri, herself a great protagonist of Italian design who graduated in Architecture, recalls, they were discouraged. Architecture was the business of men; women were not thought able to design, at the most they could become assistants or decorators. And yet, in order to really understand the unique and in some ways revolutionary style of Gabriella Crespi's furniture, it is from there that we must start. Her taste, her travels, her childhood in Tuscany, her acquaintance with the international jet set and the homes of celebrities are not enough. Perhaps we need to remember her father, a mechanical engineer, the teachings of the Polytechnic and the extraordinary web of artisans in Lombardy who realized, and still realize, the designs of the great Milanese architects. Like Vico Magistretti, who used to say proudly that all it took was a phone call to describe a product to the craftsman who had to make its prototype. It is the idea that counts, and then, knowing who will be able to realize it in the best possible way. Creativity, culture of design and skilled hands. The architect, the artisans and the industries, with their captains courageous and the wish to innovate, to surprise the world.

Industry has never interested Gabriella Crespi. Her works are, for the most part, one-off pieces, signed and numbered. She is the hub of the flurry of activity, and her creations are exclusive.

Gabriella Crespi negli anni settanta / in the seventies

Colta, bella, elegante, femminile... Gabriella Crespi non poteva passare inosservata nelle aule del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, primi anni quaranta. Non solo perché allora le donne erano poche ma anche perché, come ricorda Cini Boeri, laureata in Architettura e grande interprete dell'Italian design, venivano scoraggiate. Fare l'architetto è affare da uomini, le donne non sanno progettare, al limite possono diventare assistenti o decoratrici. Eppure, per capire davvero lo stile unico e, in qualche modo, rivoluzionario degli arredi di Gabriella Crespi, è da lì che bisogna partire. Non bastano il gusto, i viaggi, l'infanzia in Toscana, la conoscenza del jet set internazionale e le case delle celebrities. Forse bisogna ricordarsi del padre, ingegnere meccanico, degli insegnamenti del Politecnico e dello straordinario tessuto di artigiani che in Lombardia realizzavano, e realizzano ancora, "su disegno" i progetti dei grandi architetti milanesi. Come Vico Magistretti, che raccontava orgoglioso di come gli bastasse una telefonata per descrivere un prodotto all'artigiano che doveva realizzarne il prototipo. È l'idea che conta, e poi, conoscere chi potrà realizzarla nel migliore dei modi. Creatività, cultura del progetto e mani sapienti. L'architetto, gli artigiani e le industrie, con i loro capitani coraggiosi e la voglia di innovare, di sorprendere nel mondo. L'industria a Gabriella Crespi non è mai interessata. I suoi sono, per lo più, pezzi unici, firmati e numerati. È lei, il fulcro, il turbinio, e le sue creazioni sono esclusive, perfette, mai di massa. Disegni fatti a casa, prototipi realizzati, anche in una sola notte, dai suoi artigiani. Nessuna azienda né uno studio da architetto. Il risultato? Macchine poetiche, poesie funzionali, opere d'arte razionali. Più contraddizioni in termini che allontanano il suo lavoro dalle mode, rendendolo contemporaneo, perfetto nelle case di oggi e in quelle di domani, in Italia e all'estero, chez Elisabeth Arden o Lenny Kravitz. Impossibile produrre in serie idee così sofisticate, forse perché la massa uccide la poesia. Difficile ridurre le sue realizzazioni a un puro esercizio di stile, gusto artistico fine a se stesso. Perché, concreta e progettista sapiente, Gabriella Crespi non dimentica che gli arredi devono essere funzionali. Anzi, multifunzionali. E allora il coffee table "Elisse" è sì una bellissima scultura, che domina il salotto, ma è anche dotato di due ali laterali, due lunghi ripiani che si aprono quando si ricevono ospiti. Il tavolo da pranzo si trasforma e diventa consolle, sembra un pezzo solo laddove in realtà è composto da tre moduli che contengono cassetti e mensole all'interno della struttura. Gli arredi non sono oggetti o gioielli ornamentali, bensì sistemi intelligenti per abitare, rivelano un pensiero, un'idea che lascia il segno. Sì, vogliono impressionare gli ospiti importanti perché sono anche misteriosi

e segreti, seducono e sorprendono, non svelano mai del tutto la loro essenza. Come una donna che sa farsi desiderare, anche inavvertitamente. La sorpresa è un'altra caratteristica di questi arredi. Stupiscono, con un gioco colto e raffinato seppur sempre utile. Lo raccontano i materiali di cui Gabriella Crespi si serve per le sue creazioni. Legno e lacche accostati a metalli dall'effetto prezioso: tanto ottone dorato, acciaio inox, vetro, marmo. Ingredienti da officina o da laboratorio orafa, dove tutto brilla e luccica senza abbagliare. Una capacità di rendere importanti materiali industriali che si ritrova in un altro grande designer, americano questa volta, Paul R. Evans, autore dei celebri "Cityscape Coffee Tables" e "Cocktail Tables", o negli arredi onirici dello scultore francese Philippe Hiquily. E che oggi esprime Hervé Van der Straeten nei tavoli e nei gioielli in metallo. Bronzo e acciaio cominciavano a diffondersi negli anni sessanta e settanta ma l'idea davvero innovativa di Gabriella Crespi consiste nel loro utilizzo per modellare forme rigorose e insieme barocche. Come se nei suoi arredi convivessero la passione per la natura, la precisione dell'architetto e l'esotismo del grande viaggiatore ottocentesco. Basta osservare l'interno di Palazzo Cenci, la casa romana di Gabriella Crespi, per ritrovarne lo spirito. Il tavolo "Yang Yin", che si apre per magia per rivelare

perfect, never with mass-appeal. Designs produced at home, prototypes made, sometimes in a single night, by her craftsmen. No company nor architect's studio. The result? Poetic machines, functional poems, rational works of art. More contradictions in terms that distance her work from fads and fashions, making it contemporary, perfect in today's homes and in tomorrow's, in Italy and abroad, chez Elisabeth Arden or Lenny Kravitz. It is impossible to mass produce such sophisticated ideas, perhaps because that would kill the poetry. Yet it is difficult to reduce her creations to a pure exercise of style, an artistic gesture for its own sake. Because, as a concrete and expert designer, Gabriella Crespi does not forget that furniture has to be functional. Or rather, multifunctional. And so her coffee table "Elisise" is indeed a beautiful piece of sculpture, that dominates the living room, but it is also fitted with two lateral wings, two long leaves that open up when guests arrive. The dining table can be turned into a console. It seems to be one-piece when in reality it is made up of three units that contain drawers and shelves within the structure. These pieces of furniture are not ornamental objects or jewels, but intelligent systems for living. They reveal a thought, an idea that leaves its mark. Yes, they serve to impress important guests because they are also mysterious and secret. They seduce and surprise, never exposing the whole of their essence. Just like a woman who sets out to make herself desirable, even unintentionally. Surprise is another characteristic of these furnishings. They astonish you, with a playfulness that is cultured and refined and yet always practical. This is reflected in the materials that Gabriella Crespi uses for her creations. Wood and lacquers combined with metals that have a precious look: a lot of gilded brass, stainless steel, glass and marble. The sort of materials you would find in a goldsmith's workshop, where everything shines and gleams without dazzling. An ability to make industrial materials look important that is also to be found in the work of another great designer, an American this time, Paul R. Evans, creator of the famous "Cityscape" coffee and cocktail tables, or in the dreamy furniture of the French sculptor Philippe Hiquily. And that we see today in Hervé Van der Straeten's metal tables and jewelry. Bronze and steel that began to have a widespread use in the 1960s and 1970s, but Gabriella Crespi's really innovative idea lay

"Cubo Tondo", 1976
ottone / brass

in their use to model forms that are both rigorous and highly ornate. As if in her furniture a passion for nature coexisted with the precision of the architect and the exoticism of the great 19th-century traveler.

It only takes a look at the interior of Palazzo Cenci, Gabriella Crespi's home in Rome, to find an example of this spirit. The "Yang Yin" table, which opens up as if by magic to reveal a precious hidden heart, is in perfect harmony with the ancient frescoes and stuccoes of the walls. It is no accident that her style is much appreciated in France and that her pieces can be found in Paris, at the galleries of Patrick Fourtin and Yves Gastou. For it was there that, in the same years, a couple of artists was born who were to revolutionize the style and significance of interior decoration, François-Xavier and Claude Lalanne. With their sculptures, such as the celebrated bronze rhinoceroses and furniture of botanical inspiration, the Lalanès have questioned the distinction between work of art and utilitarian object, between fine art and decorative art. Although with different results, it is an approach that they have in common with Gabriella Crespi, who perhaps would go along with Francois-Xavier Lalanne's declaration: "The supreme art is the art of living." An art that the creativity of a designer, a beautiful, cultivated and elegant woman, has been able to translate into beautiful objects to be used as well as admired.

Palazzo Cenci, Roma / Rome
scrittorio-libreria / desk-bookcase "Yang Yin", 1979
scultura / sculpture "Luna", 1970
sulla destra / on the right: scultura / sculpture
"Albarelli" di / by Fausto Melotti
foto di / photo by Robert Emmet Bright-Alessandro
De Crignis

al suo interno un'anima preziosa e nascosta, è in perfetta armonia con gli affreschi e gli stucchi antichi delle pareti. Non è un caso che il suo stile sia molto apprezzato in Francia e i suoi pezzi si trovino a Parigi, nelle gallerie di Patrick Fourtin e Yves Gastou. Perché lì è nata, negli stessi anni, una coppia di artisti che hanno rivoluzionato lo stile e il significato dell'abitare, François-Xavier e Claude Lalanne. Con le sculture, come i famosi rinoceronti in bronzo, e gli arredi di ispirazione botanica, i Lalanès hanno messo in discussione il confine tra opera d'arte e oggetto d'uso, tra fine art e decorative art. Con esiti diversi, un percorso comune anche a Gabriella Crespi, che forse sarebbe d'accordo con l'affermazione di Francois-Xavier Lalanne: "L'arte suprema è l'arte dell'abitare". Un'arte che il gesto creativo di una designer, donna, bella, colta ed elegante ha saputo tradurre in oggetti belli da usare, oltre che da ammirare.