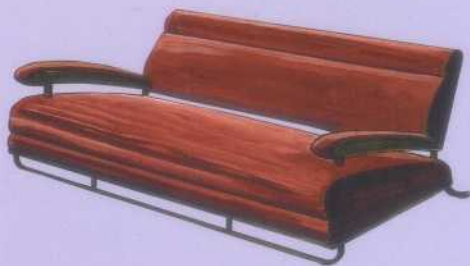

1889-1984

ROLPH SCARLETT

ART, DESIGN AND JEWELRY ART, DESIGN ET JOAILLERIE

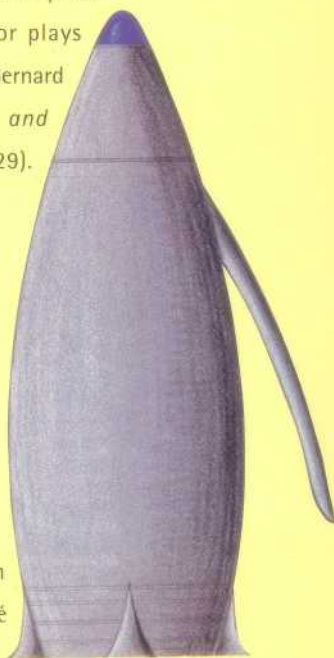
The exhibition has been made possible with the generous support of Bombardier Inc.

Cette exposition a été réalisée grâce à la générosité de Bombardier Inc.

The distinguished Canadian artist Rolph Scarlett had a remarkable 75-year career as a painter, designer and creator of unique art jewelry. He was born in Guelph, Ontario in 1889, and by the time he moved to the United States in 1918, he had gained experience in the techniques of painting, execution of jewelry settings, and designing for the stage. Each of these interests helped shape his artistic career.

As a painter, Scarlett was a leading practitioner of geometric abstraction during the 1930s and 1940s when he was associated with New York's Museum of Non-Objective Painting (later the Solomon R. Guggenheim Museum). A geometric sensibility also inspired his innovative, cubist-inspired stage designs for plays such as George Bernard Shaw's *Man and Superman* (1929).

L'éminent artiste canadien Rolph Scarlett a mené pendant 75 ans une

carrière remarquable en tant que peintre, designer et joaillier d'art. Scarlett est né à Guelph, Ontario, en 1889. Lorsqu'il quitta le Canada pour les États-Unis, en 1918, il possédait déjà une certaine expérience de la peinture, de la fabrication de montures de bijoux et de la scénographie, des connaissances acquises qui allaient contribuer à façonner sa carrière artistique.

En tant que peintre, Scarlett fut l'un des premiers à pratiquer l'abstraction géométrique dans les années 1930 et 1940, alors qu'il était associé au Museum of Non-Objective Painting de New York (devenu par la suite le Solomon R. Guggenheim Museum). Cette sensibilité à la géométrie l'amena également à concevoir des décors de scène innovateurs, inspirés du cubisme, pour des oeuvres telles que *Man and Superman*, de George Bernard Shaw (1929).

In 1934 Scarlett joined Design Associates Inc., a group of New York artists who designed for a variety of clients ranging from department stores to manufacturers. In these remarkable gouache and silver pencil drawings from the 1930s, his skill at rendering and as a colourist enhances his modernist ideas for household objects and furnishings. The new look of the 1930s emphasized functionality, architectonic styling, a devotion to the principles of aerodynamic engineering and avoidance of applied decoration. This popular style was seen in ocean liners, automobiles and airplanes and was applied to domestic decoration and household objects. The streamlined modern style was associated with efficiency, science and progress.

Scarlett's designs include salt and pepper shakers, cruet sets, covered containers, barware, poker chip containers, bathroom scales, kitchen ranges, refrigerators, sofas, suites of furniture, built-in

Pendant, 1964
silver with onyx and ebony
Collection of Sandra and Samuel Esses

Pendantiff, 1964
argent, onyx et ébène
Collection de Sandra et Samuel Esses

En 1934, Scarlett se joignait à Design Associates Inc., groupe d'artistes new-yorkais qui dessinaient des modèles pour un éventail de clients allant des grands magasins aux fabricants.

Ces remarquables dessins à la gouache et au crayon couleur argent des années 1930 témoignent d'un talent d'interprète et de coloriste qui met en valeur sa vision moderniste des objets domestiques et articles d'ameublement de maison. Le nouveau style des années 1930 mettait l'accent sur l'aspect fonctionnel, la conception architectonique, ainsi que l'attachement aux principes de la construction aérodynamique et aux lignes épurées. Ce style populaire s'est imposé dans la conception des navires de ligne, des automobiles et des avions, de même que dans la décoration et les objets domestiques. Le style moderne profilé était synonyme de rendement et associé à la science et au progrès. Scarlett a dessiné des salières et des poivrières, des ensembles de burettes, des contenants avec couvercle, des articles de bar, des

Scarlett describes non-objective painting:

One deals with a few geometric elements and the problem is to create an organization that is alive as to colour and form with challenging and stimulating rhythms, making full use of one's emotional and intuitive creative programming and keeping it under cerebral control. When it is finished it is a visual experience that is alive with a mysticism, inner order and intrigue that has grown into a world of art governed by esthetic quality.

Scarlett's memoirs, from interviews with Harriet Tannin, 1982

Agitato, 1943
oil on canvas

Collection of David Nichols

Agitato was among the sixty paintings purchased for the collection of the Museum of Non-Objective Painting (later the Solomon R. Guggenheim Museum).

Agitato, 1943
huile sur toile

Collection de David Nichols

Agitato comptait parmi les soixante oeuvres achetées pour la collection du Museum of Non-Objective Painting (devenu par la suite le Solomon R. Guggenheim Museum).

Scarlett décrit ainsi la peinture non objective :

On a affaire à des éléments géométriques et le problème est de créer une organisation vivante quant à la couleur et à la forme, possédant des rythmes audacieux et stimulants, en faisant appel à toute la gamme de sa programmation créative émotionnelle et intuitive tout en conservant un élément de cérébralité. L'oeuvre terminée constitue une expérience visuelle vivante de mysticisme, d'ordonnance intérieure et d'intrigue qui s'est muée en un monde où l'art est gouverné par l'esthétisme.

Mémoires de Scarlett, extrait d'entrevues avec Harriet Tannin, 1982

As a commercial designer during the 1930s, he produced a remarkable body of design drawings on a wide range of subjects from household objects to New York World's Fair amusement rides and guided missiles.

Throughout his life Scarlett made unique jewelry in the tradition of American modernist jewelry. After he retired to Woodstock, New York in the late 1960s, jewelry increasingly became his focus. Scarlett was actively making jewelry until a few years before his death at age 96.

Rolph Scarlett, Art, Design and Jewelry, includes examples of Scarlett's paintings, gouache studies, stage designs, design drawings and jewelry. The design drawings were selected from a collection of over 800 items donated by Sandra and Samuel Esses to the Montreal Museum of Decorative Arts. The stage designs are from the University of Guelph Collection at the Macdonald Stewart Art Centre in Guelph, Ontario, and the jewelry is on loan from the Esses' private collection.

This touring exhibition is organized by the Macdonald Stewart Art Centre at the University of Guelph, Ontario and the Montreal Museum of Decorative Arts. The exhibition has been made possible with the generous support of **BOMBARDIER Inc.**, with additional funding from the Department of Canadian Heritage, the Ontario Arts Council and the American Friends of Canada.

Durant les années 1930, en tant que designer commercial, il produisit une série de dessins sur une foule de sujets, des objets domestiques aux manèges pour l'Exposition universelle de New York, en passant par les missiles guidés.

Scarlett créa toute sa vie des bijoux uniques dans la tradition des joailliers modernistes américains. Après s'être retiré à Woodstock, New York, à la fin des années 1960, il s'intéressa de plus en plus à la joaillerie. Quelques années avant sa mort, à l'âge de 96 ans, Scarlett fabriquait toujours des bijoux.

Rolph Scarlett, Art, design et joaillerie présente des exemples d'huiles, d'études à la gouache, d'oeuvres scénographiques, de dessins commerciaux et de bijoux produits par Scarlett. Les dessins commerciaux proviennent d'une collection de plus de 800 oeuvres données au Musée des arts décoratifs de Montréal par Sandra et Samuel Esses. Les oeuvres scénographiques proviennent de la collection de l'Université de Guelph, au Macdonald Stewart Art Centre de Guelph, Ontario, et les bijoux ont été empruntés à la collection Esses.

Cette exposition itinérante a été organisée par le Macdonald Stewart Art Centre de l'Université de Guelph et le Musée des arts décoratifs de Montréal. Cette exposition a été réalisée grâce à la générosité de **BOMBARDIER Inc.** et à des fonds additionnels provenant du ministère du Patrimoine canadien, du Conseil des arts de l'Ontario et de American Friends of Canada.

units, storefronts, game boards, amusement rides, electric light fixtures and numerous mechanical devices.

Scarlett composed and recomposed jewelry pieces freely as one would a painting. He often chose synthetic gemstones because their colour was more brilliant than precious stones. These sculptural works are unique in the breadth of their vision, the beauty of the stones and the imaginative settings, many of which exhibit unusual "engineering" solutions.

This exhibition is curated by Judith Nasby of the Macdonald Stewart Art Centre at the University of Guelph, Ontario.

Reproductions:

Design drawings for coffee pot, salt and pepper shakers, sofa, cocktail shaker and goblets, 1930s
gouache on paper

Collection of the Montreal Museum of Decorative Arts

Reproductions:

Dessins de cafetière, salières et poivrières, canapé, shaker et coupe, 1930s
gouache sur papier

Collection du Musée des arts décoratifs de Montréal

porte-jetons de poker, des pèse-personnes, des cuisinières, des réfrigérateurs, des canapés, du mobilier de maison, des unités intégrées, des façades de magasin, des planchettes de jeu, des manèges, des luminaires électriques et de nombreux dispositifs mécaniques.

Travaillant sans relâche, composant et recomposant librement les bijoux comme un peintre le ferait d'un tableau, il optait souvent pour des pierres synthétiques, à cause de leur couleur plus brillante que celle des pierres précieuses. La largeur de vue, la beauté des pierres et les montages ingénieux de bon nombre de ses oeuvres, qui font souvent appel à des solutions techniques novatrices, confèrent à ces dernières leur caractère unique.

La conservatrice de cette exposition est Judith Nasby du Centre Macdonald Stewart à l'Université de Guelph, Ontario.