

WALLACE CHAN

LA LUMIÈRE AU BOUT DES DOIGTS

Il en est des grandes destinées comme de l'Histoire, une rencontre peut tout faire basculer. Ce fut le cas de Wallace Chan. Si les bonnes fées n'ont pas veillé sur lui lors de sa naissance, il a réussi, grâce à une détermination et une force de travail hors du commun, à réaliser une œuvre totalement innovante, qui a bouleversé l'univers feutré de la haute joaillerie et affolé les collectionneurs. Sa bonne étoile s'est manifestée une première fois lors de ses 16 ans puis dans les années 1990...

Wallace Chan: the man with the magical fingertips — Sometimes an encounter can change the course of history. Wallace Chan knows this to be true. Though born into challenging circumstances, thanks to his determination and outstanding work ethic he has managed to create innovative works which have shaken up the comfortable world of high jewellery and turned the heads of collectors. His luck first changed when he was sixteen and then in the nineties...

Wallace Chan côtoya la misère durant son enfance au sein d'une famille nombreuse de Hong Kong. Sa chance fut de pouvoir entrer comme apprenti tailleur d'ivoire à 16 ans, dans un atelier où il a pu apprendre la sculpture traditionnelle et croiser toutes les figures de la mythologie chinoise, qu'il affectionne toujours aujourd'hui. Dès 1974, à l'âge de 17 ans, il fait face à l'adversité et crée son propre atelier. De cette expérience, il acquiert les compétences nécessaires à toutes les étapes de la réalisation d'un bijou. Son génie a été alors de ne pas s'en contenter ! Il n'a de cesse de chercher et de chercher encore à innover, et c'est ainsi qu'en 1987, il invente ce qu'on appellera la « Wallace cut » : sculpter en négatif une image en trois dimensions à l'intérieur de la culasse d'une gemme, ce qui donne vie à une réflexion de 3 à 5 faces. Cette technique, qui demande de tailler de façon très spécifique et ultra précise afin d'avoir le reflet exact, M. Chan a mis deux ans et demi pour la développer. Il faut graver à l'envers avec une précision extrême, creuser, vider... Il s'est ainsi attelé à développer des outils afin de pouvoir réaliser ce type de gravure, telle cette sorte de fraise rappelant celle utilisée par les dentistes, qui tourne à 36 000 tours par minute. Cette opération doit être réalisée sous l'eau afin de refroidir le cristal pour qu'il n'explose pas, mais également de chasser la poudre qui vient de la pierre durant l'opération. La réalisation d'une telle pièce, qui offrira de mystérieuses illusions, demande un temps considérable.

Wallace Chan had an impoverished childhood in a large Hong Kong family. At sixteen, he was lucky enough to become an apprentice ivory carver in a workshop where he learnt traditional sculpture and came across Chinese mythological characters of which he remains fond today. In 1974, at the age of seventeen, he created his own workshop in the face of adversity. This experience gave him the skills required for every stage of the jewellery-making process. However, his genius lay in not simply being content with this! He was always seeking to innovate and in 1987 invented what would be called the 'Wallace cut': intaglio sculpting a three-dimensional image inside a gem culasse to create a three- to five-sided reflection. Specific, highly precise techniques need to be used to create the correct result. It took Chan two and a half years to develop the process whereby extremely precise reverse engraving, hollowing and clearing are required. He then set about developing tools for this type of work such as a drill which rotates 36,000 times a minute similar to those used by dentists. The work should be carried out underwater to cool the crystal so it doesn't explode and wash away the powder generated during the operation. It takes a long time to create a piece with mysterious illusions.

► NOW AND ALWAYS

Aigue-Marine Wallace Cut de 135,4 carats et diamants, aigue-marines, saphirs, opales.

BOUCLES D'OREILLES «INTERTWINING LOVE»
 Deux pièces de bois de rose de 144,29 ct, rubis ovale de 3,11 ct, saphir ovale de 3,03 ct, aigue-marine, tourmaline, diamant rose, jaune.

Wallace Chan a cherché constamment de nouveaux matériaux. Afin d’alléger le poids de ses créations, il a commencé à travailler avec le titane, qui est cinq fois plus léger que l’or mais dix fois plus dur. Il lui aura fallu huit ans pour amadouer cette matière naturellement colorée. La grande résistance du titane permet également de réaliser des sertis avec des griffes très fines qui ne risquent pas de casser et qui laissent la pierre en majesté.

Sa clientèle, au départ principalement asiatique, s’est beaucoup développée grâce aux foires prestigieuses auxquelles il participe car, paradoxalement, il n’a jamais vendu de pièces en magasin. Une seule fois, dans les années 1990, il a exposé ses créations dans une boutique de l’hôtel Peninsula à Hong Kong et, coup du sort, un client pris d’une passion aussi soudaine qu’irrésistible a acheté toute la collection!

Ses recherches l’ont aussi amené à travailler avec le bois de rose. Cet arbre qui pousse très lentement est très résistant et très dur. Il a réalisé des boucles d’oreille pour lesquelles il a évidé le bois afin que son poids soit inférieur à 30 g et l’a entouré de titane sur 360 degrés.

Wallace Chan has always sought out new materials. To reduce the weight of his creations he started working with titanium, which is five times lighter than gold but ten times harder. It would take him eight years to learn to make this naturally coloured material do as he wanted. Titanium’s strength also meant he could make settings with very fine claws which showcase the gem beautifully and won’t break.

His customers started off mostly Asian but as he participated in more prestigious trade fairs they started to come from further afield. He has never sold his jewellery in-store. In the nineties, he once exhibited his creations in a Hong Kong Peninsula Hotel boutique where fate had it that a customer caught up in a whirl of sudden, compelling passion bought the whole collection!

His research has also led him to work with rosewood. This slow-growing tree is a strong, hard material. He has made earrings where he has hollowed out the wood so it weighs less than 30 g and covered it with titanium.

‘Two pieces of rosewood symbolising healing, love, compassion, female grace, nobility and spiritual wisdom are sown like seeds of love. They emerge from the earth while their titanium roots embellished with precious stones reach skywards. Each earring has its own temperament. The sapphire brings calm and the ruby embodies passion. Ultimate balance is achieved when both are worn.’

He tries to limit the use of metal in settings to highlight gems’ inherent qualities. He has also invented a technique where gems hold each other in place without the need for metal claws. This method is inspired by Ming-style furniture famous for its mortice and tenon joints.

Is his world so fantastical because it was dreams that saved him? He has claimed that he only survived in his youth because of his ability to dream. His imagination is boundless and his works, unique. Although they are often larger in scale than conventional jewellery, they are no less portable because titanium is used. Additionally, many of his creations can transform into not only two or three different items but sometimes up to ten!

One of the symbols found in his work is a butterfly for which he unsurprisingly uses titanium. It was exhibited at the last Masterpiece London in June and July and transforms into eight pieces: its body detaches from the wings to create a necklace, brooches, drop earrings and a bracelet.

‘When a butterfly flaps its wings, the ripples can be felt far and wide. The sound of a little butterfly moving reaches my ears. When it beats its wings, ripples are made. I feel things change. I hear its wings contact the rays of sunshine. Is this real? Or just my imagination?’

«Deux morceaux de bois de rose, symbolisant la guérison, l’amour, la compassion, la grâce féminine, la noblesse, la sagesse spirituelle, sont semés comme les graines de l’amour. Ils poussent de terre alors que leurs racines de titane embellies avec des pierres précieuses, atteignent le ciel. Chaque boucle d’oreille a son propre tempérament, celle avec un saphir porte le calme et celle avec un rubis incarne la passion. L’ultime équilibre de l’être est atteint en portant les deux boucles d’oreille.»

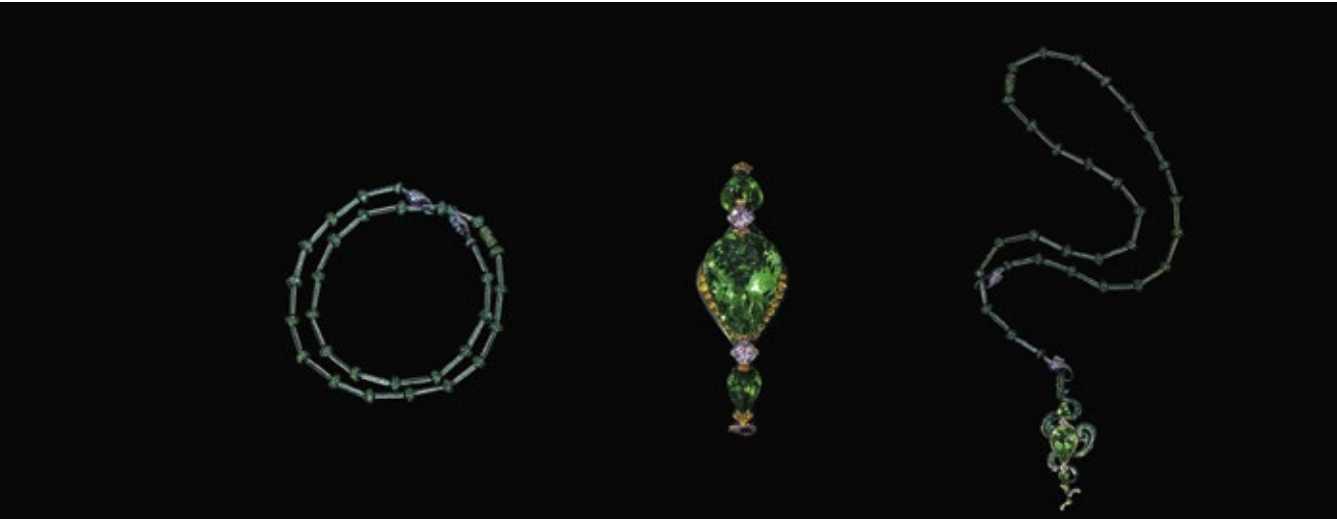
En matière de sertissage, il cherche à limiter l’utilisation du métal pour mettre en avant les qualités intrinsèques de la pierre. Aussi a-t-il inventé une technique qui permet aux pierres de se tenir entre elles, sans besoin de griffes métalliques. Cette méthode est inspirée des meubles de style Ming, célèbres pour leurs mortaises et leurs articulations à tenon. Son univers est parfaitement onirique, est-ce parce que le rêve l’a sauvé? En effet, de ses jeunes années, il raconte qu’il doit sa survie à sa capacité à rêver. Son imagination est sans limite et ses œuvres sont uniques et si, souvent, elles sont monumentales comparées à l’échelle d’un bijou classique, elles n’en demeurent pas moins portables grâce à l’emploi du titane; également parce que bon nombre de ses créations sont transformables, pas seulement en 2 ou 3 pièces différentes, mais parfois jusqu’à 10! Parmi les représentations emblématiques de son œuvre se trouve le papillon, pour lequel, bien sûr, il utilise le titane. Celui exposé à la dernière Masterpiece de Londres (en juin et juillet derniers), est transformable en huit pièces; son corps pouvant être détaché de ses ailes pour composer les variations: collier, broches, pendentifs, bracelet.

«Un petit mouvement, et le monde bouge. L’air se déplace sur mes oreilles et je l’entends, le petit papillon, j’entends ses mouvements. Il fait des vagues chaque fois qu’il bat des ailes. Je ressens des changements. J’entends ses ailes s’écraser avec les rayons du soleil. Est-ce que c’est réel? Ou est-ce simplement mon imagination?»

BROCHE TRANSFORMABLE «THE WAVES» (PAPILLON)
 Grenat tsavorite en forme de poire 10,70 ct et grenat tsavorite, diamant, saphir rose, diamant jaune, sur titane.

«THE WAVES» TRANSFORMABLE EN 2 BROCHES, 2 PENDENTIFS, UN COLLIER, UN BRACELET

Une autre de ses spécificités est d’offrir aux pièces qu’il crée des supports afin de pouvoir les admirer comme des œuvres d’art. Il conçoit des vitrines ou des meubles supports pour que leurs heureux propriétaires puissent les exposer.

Mais Wallace Chan réalise également des sculptures qui envahissent le spectateur d’une émotion rare. Il maîtrise la mise en lumière de ces pièces d’art dont il s’occupe lui-même, pour chacune de ses expositions.

À Londres, il a exposé une extraordinaire sculpture qui représente les étapes de la vie d’une personne, de l’enfant au vieillard, travaillée avec les couleurs naturelles du titane. Cette œuvre provient d’une inspiration philosophique Zhuang qui date de plus de 2000 ans.

Cet homme a fait un rêve et se demande si c’est lui qui a fait un rêve ou si c’est le papillon, présent dans la sculpture. Qui a rêvé? La partie rouge symbolise la terre au quotidien, où les enfants se battent, la partie bleue, spirituelle, traduit la progression dans la vie zen et claire comme de l’eau.

A DREAM FOR GENERATIONS: TITANIUM

Another of Chan’s specialties is creating stands for pieces so they can be admired as works of art. He designs cases and furniture for the use of proud owners wanting to display their pieces.

Yet he also creates sculptures which evoke unusual emotion in the onlooker. He is a master of appropriately highlighting these artworks and does so himself at each exhibition in which he takes part.

In London, he exhibited an extraordinary sculpture representing a person’s life stages from child to elder created using titanium’s natural colours. The work was inspired by the 2000-year-old philosophy of Zhuangzi.

A man dreams a dream and asks himself whether it is him or the butterfly in the sculpture dreaming. Who did the dreaming? The red symbolises the earth where children fight. The blue represents spirituality and reflects a progression towards a zen life which is as clear as water.

COLLIER «BLISS AND PEACE»
 Tabatière de la période Daoguang (1821-1850), rubellite 80,54 ct. Jadéite, diamant jaune, rubis, améthyste, saphir rose, sur titane.

La lumière est un leitmotiv dans son œuvre et, en particulier, dans son rapport aux pierres gemmes. Quand on l’interroge sur sa façon de tailler les pierres, il répond que lorsqu’il reçoit une pierre, il va créer un dialogue avec elle et c’est la pierre qui guidera le travail de transformation. Parfois, il a une idée précise et cherche les pierres pour la réaliser, mais cela peut prendre des années. Tous les sens de Wallace Chan sont connectés, et lui permettent de ressentir les choses de façon plus forte.

Ce créateur du Merveilleux travaille toujours sur plusieurs pièces en même temps. Il crée environ une vingtaine de pièces par an, exposées dans le monde entier.

Cette année, il a exposé une nouvelle pièce, réalisée avec une tabatière achetée chez un antiquaire, datant de 1821, de la dynastie Qing, et offrant un haut niveau d’artisanat. Il a créé le bouchon avec du jade car l’original a été perdu, ainsi que le collier, dont la forme a été inspirée par celle de la vigne entrelacée, symbolisant l’unité, l’éternité et la fertilité. Les rubellites ont été sélectionnées pour correspondre à la couleur de la bouteille de tabac en verre. Pour l’artiste, ce travail est une façon de communiquer avec les autres générations. En chinois, le vase se prononce «ping», qui correspond au caractère chinois signifiant la «paix». Cette pièce est donc considérée comme porteuse de nombreuses significations positives.

Light is a leitmotif in his work, particularly in his relationship with gem stones. When asked how he works with stones, he answers that when he receives one he aims to create a dialogue with it and it is the stone that guide what he does. Sometimes he has a clear idea in his mind and looks for suitable stones to bring it to fruition, but this can take years. All of Wallace Chan’s senses are interconnected and this means he feels things deeply.

This talented magician always works on several pieces at the same time. He creates around twenty pieces a year which are exhibited around the world.

This year, he has shown a new piece made with a beautifully crafted 1821 Qing dynasty snuffbox bought from an antiques dealer. He crafted a lid out of jade as the original had been lost

and a necklace whose shape was inspired by intertwined vines symbolising unity, eternity and fertility. The rubellites were selected to match the colour of the glass snuff bottle. The artist sees his work as a way of communicating with other generations. The Chinese word for vase is ‘ping’ which is also the Chinese character for ‘peace’. This piece is believed to bring a great deal of positivity.

Le jade fait partie des matières de prédilection de Wallace Chan. L'une de ses pièces phares représente une cigale réalisée en jade impérial. Cette pièce, Wallace Chan ne veut pas la vendre, car il sait qu'il ne pourra jamais retrouver du jade de cette qualité. Il a déposé en 2002 un brevet spécial pour polir et tailler le jade afin de lui donner une extraordinaire translucidité. Toute sa maîtrise se ressent au premier regard sur cette œuvre dont il émane comme une tension.

Deux ans après sa création, M. Chan lui a ajouté une branche de bambou. En Chine, c'est une plante très appréciée et reconnue pour ses propriétés. Elle est surnommée «gentleman plant», source de bien-être, de simplicité qui, de plus, a la capacité de dépolluer l'atmosphère. Elle est très présente dans les peintures anciennes et dans la poésie chinoise.

Il a utilisé le titane pour les jeunes pousses, réalisées avec des feuilles de bambou plus larges car, en vieillissant, elles s'affinent à leurs extrémités. Derrière, on aperçoit des motifs anciens gravés à la main. Des diamants et du cristal donnent une incroyable impression de neige en train de fondre. On voit également une araignée; sous sa toile se trouve un fermoir qui permet d'avoir accès à la cigale et de l'ôter de son socle.

Jade is one of Wallace Chan's favourite materials. One of his standout pieces depicts a cicada in imperial jade. He is unwilling to sell this particular piece as he knows he will never again be able to find jade of this quality. In 2002, he took out a patent involving a particular method of cutting and polishing jade to leave it extraordinarily translucent. The extent of his skills is clear on first glance at the work which almost seems to radiate a certain kind of magical aura.

Two years after creating the cicada, Chan added a bamboo branch. In China, the plant is highly valued and renowned for its properties. It is nicknamed the 'gentleman plant' and is seen as a source of well-being and simplicity which can also clean up polluted air. It also features heavily in ancient paintings and Chinese poetry.

Chan used titanium for the young shoots created with wider bamboo leaves as the ends become finer when they age. Behind are hand-engraved ancient motifs while diamonds and crystal create an incredible feel of melting snow. There is also a spider. Under its web is a clasp which gives access to the cicada and allows it to be removed from its stand.

STILLED LIFE
Broche créée en 2012, Jade impériale, Jade lavande, Rubis, Diamant Fancy de couleur Sculpture Bambou créé en 2015.
Cristal, Diamant jaune, Saphir rose, Diamant, Tsavorite Garnet

«MUSIC ON MY MIND»,
Collier: 7 rubis ovales 56,234ct et diamant, saphir rose, rubis, diamant jaune, cristal, lapis-lazuli, opale sur titane.
Boucles d'oreilles: 2 rubis ovales 13,114ct et diamant jaune, diamant, saphir rose, cristal, lapis-lazuli, opale, rubis sur titane.
Bague: rubis ovales 8,19 ct et diamant jaune, diamant, saphir rose, cristal, lapis-lazuli, opale, sur titane.

Collier extraordinaire, incroyablement flexible que l'on peut tirer pour l'élargir dans tous les sens! Telle une partition musicale, il danse. Il est réalisé à l'aide de rubis birmans très anciens, achetés il y a plus de 20 ans. Ces 10 pierres représentent près de 80 carats au total. Le lapis-lazuli et les tranches d'opale sont placés à l'intérieur des cristaux afin de générer diverses couches de bleu étincelant, contrastant avec la couleur rouge sanglante des rubis.

Extraordinary adaptable necklace which expands in all directions when pulled! It dances with life like a musical score. The necklace was created using ancient Burmese rubies purchased over twenty years ago. These ten gems total around eighty carats.

The lapis lazuli and opal slices are placed inside the crystals to create layers of brilliant blue which contrast with the blood red rubies.

Aujourd'hui, bien que Wallace Chan ait un atelier d'une cinquantaine de personnes, il continue de tailler les pierres et faire les sertissages lui-même. Son imagination est infinie, il cherche toujours à réaliser des choses différentes.

Cet art, non conventionnel, qu'il déploie avec talent, a fait de lui le premier artiste biélorusse chinois sélectionné pour présenter ses créations dans plusieurs expositions internationales. Il est désormais un artiste incontournable des grandes places de ce monde, nous permettant de rêver au-delà des nuages.

■ Carole Grouesy

Today, although, Wallace Chan has a workshop with fifty staff, but still cuts gems and does stonetting himself. With his boundless imagination, he always seeks to create something new.

His unconventional, talented art has made him the first Belarussian-Chinese artist asked to show his creations at a range of international exhibitions. He has become one of the key artists on the international market, taking our imaginations even beyond our wildest dreams.