

SELECTED TEXTS

__ *On Musique Hydromantique*, solo album released in 2017

[EN]

Musique Hydromantique is the second solo album by Tomoko Sauvage archiving many years of her performance-based practice on the waterbowls – the natural synthesizer of her invention, composed with porcelain bowls filled with water and amplified via hydrophones (underwater microphones). While her first album *Ombrophilia* (released on and/OAR in 2009) was studio-recorded /composed work, *Musique Hydromantique* is about experimentation and improvisation with the environment – acoustics affected by the architecture, temperature, humidity and the human presence.

For more than ten years, Sauvage has been investigating the sound and visual properties of water in different states, as well as those of ceramics, combined with electronics. Water drops, waves and bubbles are some of the elements she has been playing with to generate the fluid timbre. Since around 2010, hydrophonic feedback has been an obsession for the musician – an acoustic phenomenon that requires fine tuning depending on the amount of water, a subtle volume control and interaction with the acoustic space.

Calligraphy was recorded in a genuine echo chamber, with about 10 second reverbs, situated in a former textile factory. Like an endless exercise to draw perfect curves and forms floating in the air, the subaquatic feedback frequencies are pitch-bended with the mass of water sculpted by a hand changing its quantity. *Fortune Biscuit* is about the singing bubbles emitted from the pieces of ‘biscuit’ (porous terra-cotta). Depending on the texture of the surface, each biscuit makes different sound : insect and animal voices in a forest, motors, crying babies changing pitches and rhythms while absorbing the water... *Clepsydra* (meaning water clock) features Sauvage’s classical technique, a random percussion with dripping water. She tunes the waterbowls by adding and removing water, making flowing glissando, to find the balance point in ever-changing tonalities.

Just as the flow of water is subject to a number of variables such as temperature and pressure, water clocks mark a time that is shifting and relative. However, slowness dominates throughout the album as a result of favoring the full resonance of the instrument, leading to a path to experiencing timelessness.

Hydromancy is a method of divination by means of water. Unpredictable bubbles and water ripples become oracles. Evaporation and acoustic space constantly play a chance operation. Through primordial materials and ritualistic yet playful gestures, *Musique Hydromantique* questions contemporary divination.

All the tracks are live-recorded without electronic effects or editing. They were recorded during the night or very early in the morning and the whole album is to be listened to during that period of a day.

- BIO

Born in Yokohama, Japan, Sauvage moved to Paris in 2003 after studying jazz piano in New York. Through listening to Alice Coltrane and Terry Riley, she became interested in Indian music and studied improvisation of Hindustani music. In 2006, she attended a concert of Aanayampatti Ganesan, a virtuoso of Jalatharangam – the traditional Carnatic music instrument with water-filled porcelain bowls. Fascinated by the simplicity of its device and sonority, Sauvage immediately started to hit China bowls with chopsticks in her kitchen. Soon her desire of immersing herself in the water engendered the idea of using an underwater microphone and led to the birth of the electro-aquatic instrument.

Under the form of performances, installations and musical compositions, her work is regularly presented in Europe, Asia and America. She has performed and exhibited at international festivals, institutions and galleries such as Roskilde Festival (Denmark), Flow Festival (Finland), Centre Pompidou Metz (France), Musée Quai Branly (France), Présences Electronique (France), Borderline Festival (Greece), Borealis Contemporary Music Festival (Norway), Museo Tamayo (Mexico), High Zero Festival (USA), Festival send+receive (Canada), Empty Gallery (Hong Kong), TÖNE festival (UK) and Grimmuseum (Germany).

Press release <https://shelter-press.org/tomoko-sauvage-musique-hydromantique-sp087/>

[FR]

Le deuxième album solo de la musicienne japonaise est le résultat de dix années de recherches sur les propriétés acoustiques de l'eau, dans la lignée de son précédent opus sorti en 2009. Basée sur l'utilisation des *waterbowls* – bols en porcelaine remplis d'eau et amplifiés *via* des hydrophones – sa pratique musicale s'enrichit ici d'improvisations avec l'environnement et d'expérimentations autour du larsen hydrophonique.

Musique Hydromantique, le deuxième album solo de Tomoko Sauvage archive le travail qu'elle conduit depuis maintenant de nombreuses années. Sa pratique est basée sur les performances des *waterbowls* – un synthétiseur naturel de son invention, composé de bols en porcelaine remplis d'eau et amplifiés *via* des hydrophones (microphones sous-marins). Alors que son premier album *Ombrophilia* (and/OAR, 2009) documentait un travail de studio, *Musique Hydromantique* est une expérimentation et une improvisation avec l'environnement et la façon dont l'acoustique est affectée par l'architecture, la température, l'humidité et la présence humaine.

Pendant plus de dix ans, Tomoko Sauvage a examiné les propriétés acoustiques et visuelles de l'eau sous différents états, ainsi que celles de la céramique, en les combinant à des éléments électroniques. Gouttes d'eau, vagues, bulles sont des éléments avec lesquels elle joue pour générer une certaine fluidité du timbre. Depuis 2010, le larsen hydrophonique est devenu son obsession. Ce phénomène acoustique nécessite un accordage délicat suivant la quantité d'eau, ainsi qu'un contrôle subtil de l'intensité et une interaction spécifique avec l'espace acoustique.

Le titre *Calligraphy* a été enregistré dans une véritable chambre d'écho avec une réverbération de plus de 10 secondes, située dans une ancienne usine de textile. Comme un exercice infini de dessin de courbes et de formes parfaites qui flottent dans l'air, les fréquences de ces larsens subaquatiques sont modulés en hauteur comme si la masse d'eau était sculptée avec une main qui en varie la quantité.

Fortune Biscuit se focalise sur les bulles émises par des pièces de terre cuite poreuse, le « biscuit ». Selon la texture de surface, chaque biscuit produit des bulles qui sonnent différemment : la voix des insectes et des animaux dans la forêt, moteurs, cris de bébé... qui changent de mélodies et de rythmes en absorbant de l'eau.

Clepsydra (horloge d'eau) utilise la technique classique de Sauvage, la percussion aléatoire de gouttes d'eau. Elle accorde les *waterbowls* en ajoutant et retirant de l'eau, pour trouver le point d'équilibre dans les tonalités définitivement instables.

Tout comme le flux d'eau est soumis à un certain nombre de variables telles que la température et la pression, les horloges d'eau marquent un temps irrégulier et relatif. Cependant, la lenteur domine l'album en favorisant la résonance pleine de l'instrument, éprouvant une sensation intemporelle.

L'hydromancie est l'art de la divination par l'eau. Les bulles et les ondulations imprévisibles deviennent des oracles. L'évaporation et l'espace acoustique jouent sans cesse le jeu du hasard. En investissant des matières primordiales à travers des gestes ritualisés et remis en jeu, *Musique Hydromantique* questionne le rapport qu'entretient l'artiste avec la notion de divination.

Tous les titres ont été enregistrés en live, sans effets électroniques ni edits. Ils ont été enregistrés dans la nuit ou très tôt le matin, et il est conseillé d'écouter le disque à ces mêmes heures.

Les presses du réel

.... It is worth noting that Sauvage's vision was initially triggered by a Jalatharangam performance by Aanayampatti Ganesan, which involves water-filled porcelain bowls of different pitches being struck (like a xylophone). After watching videos of both artists, the word "obsession" seems completely apt for Sauvage's approach, as the only real similarity is that she too fills bowls with differing water levels to make different pitches. Nearly everything else that Sauvage does is a radical innovation on an ancient art: amplifying the smallest sounds, focusing on what is happening *under* the water, employing chance as a compositional device, unveiling the secret sounds of ceramics, and working with random drips and layers of sustained tones rather than melodies.

(...) Her light touch, calm focus, devotion to chance, and reverently ceremonial performances makes it seem like these curious and magical sounds have always existed (just outside our threshold of hearing) and were patiently waiting millennia for an especially sensitive channeler to turn up and finally bring them to our attention. In some ways that is true, but there is also a great deal of intelligence and ego-less artistry in how they are harnessed and presented here. (...) *Musique Hydromantique* is a work very much in the tradition of visionary folks like Alvin Lucier and La Monte Young: it is an album that only Sauvage could have made and it is hard to imagine anyone else taking this direction any further, yet this simple, pure, and meditative work is a beguiling self-contained world that reveals a wealth of intriguing new possibilities.

Anthony D'Amico – [Brainwashed](#)

.... The results are utterly captivating in their fluid timbres and plaintively plangent structure, rendering the elusive, ever-changing and hypnotic phenomena of moving water in three diverse states or sonic sculptures that patently demonstrate a deep, underlying and innate connection between the performer, her medium, and the listener

[Boomkat](#) (UK)

“Ears can be thirsty. Humans are drawn to the sound of water – its organic character and emotional nuances. (...) When I first saw the Paris-based musician Tomoko Sauvage, her unique performance took this shared fascination with water to another place, using it both as an instrument and as a site of live field recording. She sat cross-legged within a semi-circle of porcelain bowls arranged small to large, each filled with water and amplified with submerged microphones. Dripping, pouring, and striking, she lulled listeners into an envelope of soft focus, as if casting a spell. Washes of feedback rolled over and intersected with percussive patter. There was a drift to these sounds that felt like a tide, natural but quite alien – a sea on another planet. As her set developed, the room seemed to fill up and what might have seemed diffuse and incidental felt precise. It was less a typical concert and more like hypnosis.”

Britton Powell, [BOMB Magazine](#) (US), Winter 2018-2019 edition
Introduction to an interview

___ On *Ombrophilia*, solo album release in 2009 (and re-edited in 2011)

Une grande part de la difficulté de la musique expérimentale, pour celui ou celle qui la pratique,

consiste à trouver sa voie, une voie qui soit sinon unique, du moins personnelle. Non qu'il s'agisse simplement de se distinguer des autres artistes par un gimmick, un « truc » qui semble original, mais parce que c'est le principe même de cette musique que d'être perpétuellement en quête de nouvelles voies, de nouvelles sonorités, de nouvelles formes de jeu. Pour beaucoup de musiciens, trouver son instrument constitue ainsi la partie la plus difficile du travail artistique. La rencontre avec l'instrument peut alors devenir une révélation, l'illumination qui détermine une vie.

Ce fut le cas de Tomoko Sauvage lorsqu'elle découvrit le Jalatharangam lors d'un concert à la cité de la musique à Paris. Aanayampatti Ganesan, héritier d'une longue lignée de musicien pratiquant cette discipline, y venait interpréter un récital exceptionnel sur cet instrument indien rare, constitué d'une série de bols de porcelaine, remplis d'eau à hauteur variable, et joué avec des baguettes de bambou. Le son qui en résulte évoque tantôt le xylophone tantôt le gamelan, et la fluidité de l'eau permet des variations subtiles, des modulations particulières que le Jalatharangam est seul à permettre. Son charme est d'être extrêmement facile à construire – puisqu'il suffit de se procurer quelques bols – et de se prêter à toutes sortes de modifications, de prolongements. Tomoko Sauvage a ainsi remplacé le principe des baguettes de bambou par une série de goutte-à-goutte placés au-dessus des bols, et plongé dans ceux-ci des micros hydrophones captant les ondulations de l'eau et répercutant en les amplifiant les impacts des gouttelettes fracassant la surface. En imprimant un léger roulis au liquide, elle obtient manuellement, de manière naturelle, un effet étonnant de glissement spectral, une surprenante modification de la qualité voyelle du son, ce que nous appellerons plus simplement un effet wah-wah.

Dispositif à fois virtuose et désarmant de simplicité, il a la beauté des choses élémentaires, des choses premières, et évoque une fascination quasi enfantine pour le son de l'eau sous toutes ses formes, la pluie, les vagues, le ressac. Par delà son homogénéité extrême – de l'eau frappant de l'eau – l'instrument suggère d'autres associations d'idée : certains morceaux rappellent ainsi le gamelan, le carillon, les bols tibétains, ou encore le glass-harmonica de Benjamin Franklin. La musique qu'en tire Tomoko Sauvage, calme et méditative, appelant, sans jeu de mot, une forme d'immersion, suscite également le souvenir d'autres expériences. Le balancement régulier de l'eau, le clapotis des gouttes, les résonances légèrement assourdis captées par les hydrophones, se fondent en un paysage sonore à la fois étrange et familier. Il nous replonge dans des situations où notre perception du monde est modifiée, filtrée, par l'élément aquatique. Celles-ci sont parfois prosaïques, mais peuvent être aussi plus profondes. Les titres choisis par la musicienne pour ces morceaux sont ainsi parlant, ils vont du simple « Raindrop Exercise » (« exercice aux gouttes de pluie ») à « Amniotic Life » (« la vie amniotique »).

Benoit Deuxant, La Sélec (BE)

On In Curved Water

Art Asia Pacific, Web exclusive

Sonorous Objects

Web Review by Simon Frank (extract)
September 2015

The Empty Gallery

TOMOKO SAUVAGE, *In Curved Water*, 2015, sound installation with water drops, Sisal ropes, ice, water, porcelain bowls, hydrophones and sound system, dimensions variable. Courtesy The Empty Gallery, Hong Kong.

Julius's preeminent status within the exhibition aside, the centerpiece of the show was Japanese artist Tomoko Sauvage's *In Curved Water* (2015), which grew out of her practice as an improvising musician playing amplified bowls tuned by water level—itsself inspired by *jal tarang*, a traditional Indian percussion instrument. The title of Sauvage's work, as well as its association with Indian classical music, harkens back to the oeuvre of American minimalist composer Terry Riley, known for his 1969 album *A Rainbow in Curved Air*. In the gallery's main room, blocks of ice wrapped in twine rope hangs from the ceiling, refracting light from isolated spotlights in the dark; they are slowly dripping water into bowls, some of which are connected to hydrophones. The resonance of the bowls transform the pitter-patter of the melting ice into an unpredictable pulse reminiscent of wind chimes. Sauvage gave a brief performance in the eerie, cave-like room at the exhibition's

opening reception, highlighting how, in a sense, the installation itself was improvised. As she created a thick droning sound using additional water bowls and electronic echo sound effects, the melting ice provided random, live accompaniment—a role that might have otherwise been occupied by another musician or computer program.

“Sonorous Objects” is on view at The Empty Gallery, Hong Kong, until October 22, 2015

<http://www.artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/SonorousObjects>

PARISART.COM

January 2016

La multi-instrumentaliste et compositrice de musique électro-acoustique improvisée Tomoko Sauvage, inspirée autant par la musique minimaliste américaine que par les improvisations du free et la musique carnatique d’Inde du sud, installe ses Waterbowls à Rennes.

Le titre de l’exposition, «Hyalin», qui signifie «qui a la transparence du verre», tente de rendre au mieux et en un minimum de mots l’esprit du travail poétique et sonore de l’artiste japonaise Tomoko Sauvage invitée par le Bon Accueil. L’eau, la glace et la porcelaine sont les trois principaux éléments qu’utilise Tomoko Sauvage pour créer des atmosphères sonores hivernales et sereines où la transparence de l’eau, l’aspect diaphane de la porcelaine viennent donner forme aux sonorités cristallines créées par les gouttes d’eau glacées venant finir leur course dans les bols amplifiés.

Que ce soit sous forme d’installations minimalistes où lors de ses concerts, Tomoko Sauvage propose aux visiteurs de prendre le temps d’être à l’écoute de chaque goutte d’eau irrésistiblement attirée par l’attraction terrestre, de guetter sa chute jusqu’à sa rencontre sonore avec la surface de l’eau. Une démarche prenant racine dans la musique expérimentale américaine qui s’est notamment imprégnée, au travers de La Monte Young ou John Cage, de philosophie extrême orientale et plus particulièrement de l’idée de non obstruction.

Un principe, où à une action directe du musicien, se substitue une force extérieure faisant résider l’acte musical autant dans la mise en place des éléments favorables à la création d’un univers sonore que dans son écoute. Dans une conférence de 1960, La Monte Young cite un poème chinois de la fin du VIIIème siècle dans lequel il est fait mention du qin, un instrument à cordes chinois, qui grâce au vent, sans que cela soit une volonté délibérée du musicien, se met à vibrer à la manière des harpes éoliennes. C’est ce même principe, de non agissement, de délégation à des forces extérieures conviant également l’aléatoire, qui se retrouve dans les installations et concerts de Tomoko Sauvage. Ici en lieu et place du vent ce sont l’attraction terrestre et la chaleur qui jouent le rôle de force agissante.

L’exposition est également une évocation du temps qui passe, de l’éphémère et du transitoire. Fonte de la glace, changement d’état de la matière, chute d’une goutte d’eau, brefs sons clairs et tintements, tesselles de porcelaines suspendues tissent un univers fragile qui, tel un paysage neigeux, sous l’apparente immobilité ne cesse de se transformer.