

FICHA

#20220915-01-VER-ES-EN

Nombre	Cianotipia
Ámbito	Medios de comunicación
Tema	Entrevista a una artista especializada en la técnica de la cianotipia
Idiomas	Español – Inglés

Contexto

Entrevista a Berta Ibáñez, artista especializada en la cianotipia, con motivo de la presentación de su colección titulada «Hands», dentro de la exposición colectiva e itinerante «Artistes à suivre».

Terminología

fotografía analógica – cian - ferrocianuro de potasio - citrato de hierro amoniacal - Sir John Herschel - Anna Adkins - heliografía – antotipia - Artfolage

Personaje A Entrevistadora

Personaje B Berta Ibáñez, artista

Dificultad

La velocidad es...	cómoda	☒ ☐ ☐ ☐ ☐	incómoda
La prosodia es...	natural	☐ ☒ ☐ ☐ ☐	poco natural
Las temáticas son...	generales	☐ ☒ ☐ ☐ ☐	muy especializadas
Los términos son...	sencillos	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	complicados
La densidad de información es...	baja	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	alta
Las intervenciones son...	cortas	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	largas
En su conjunto, el diálogo es...	fácil	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	difícil

Créditos

2022

Materiales creados de forma colaborativa en el marco del proyecto *Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting* cofinanciado por la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea (SCIC Grant).

Las siguientes personas han participado en su creación: Berta Ibáñez, Maria Clementina Persaud Merino, Anna Suades Vall y Sofía García-Beyaert.

Co-funded by the
European Union

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

TRANSCRIPCIÓN	
1	Good afternoon, everyone. Welcome to the opening of this collective and travelling exhibition that we have the pleasure of currently hosting here in London. With us today is Berta Ibáñez, one of the artists taking part in this exhibition who is going to tell us a little bit about her speciality, which is cyanotype. She will also be talking to us about this very interesting exhibition, "Hands", how it came about and how it has ended up as part of this travelling exhibition we mentioned at the beginning, whose title in French is "Artistes à suivre", and forgive me for my level of French, which means artists to follow and one of these artists is Berta. Welcome, Berta.
2	Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por la invitación a participar en este en este programa. Y bueno, no sé por dónde comenzar.
3	Well, if you agree, Berta, we'll start by giving some information about your career and then move on to the questions from the organisation to conclude by opening the session to questions from the audience.
4	Ok, perfecto.
5	<p>Berta Ibáñez was born in a small town in the Colombian Andes, and she has a degree from the School of Fine Arts of the National University of Bogota. Although she is Colombian, she has lived in France since 2000. Even though she didn't go straight into the art of photography and cyanotypes when she arrived in France, she did work as a graphic designer. But six years later, she ended up taking up photography again.</p> <p>She herself says photography brought her back to art after exploring different artistic variants during her studies and throughout her life. Today she comes here to present us with the conclusion, that is to say, where this artistic aspect that she has been exploring since the beginning, since the early '90s, has taken her to most recently.</p> <p>Berta has exhibited her works with different artist collectives, not only in France and Colombia, but in other cities beyond these countries. She has exhibited in Denver, in</p>

	<p>Budapest, in Arles. She has already exhibited here before in London, and I'm sure the exhibition we are opening will take her to even more cities and towns.</p> <p>So, Berta, could you please tell us how you came to specialise in cyanotype? What is it about this technique that grabbed your attention?</p>
6	<p>Realmente la cianotipia, la descubrí yo creo que casi por accidente, porque yo había hecho fotografía analógica en los años 80-90, después, en Francia, trabajé con fotografía numérica, digital, y un día descubrí, siguiendo la cuenta de Instagram, de un curador y crítico y artista americano que se llama Mark Sink, que publicó un par de fotogramas en su cuenta y eran unas flores con fotogramas realizados con una cianotipia. Y yo quede ahí como superimpresionada, porque me pareció muy bello el efecto, el resultado, y yo no sabía nada de esta técnica. Entonces empecé a buscar en internet qué era, cómo se hacía, cuál era la historia, etcétera, etcétera. Y, bueno, me lancé.</p>
7	<p>Oh, and for those of you who don't know anything about cyanotype, look at these images in vivid blue. I mean, how do you achieve this blue image of an actual object? I really need more information about this, please.</p>
8	<p>Bueno, la cianotipia, como su nombre lo indica, el resultado siempre será azul: cian. Si descomponemos la palabra «cianotipia», vemos que la raíz, está... «cian», que significa azul. Y la química de esta, de esta técnica es muy sencilla. Son dos ingredientes que no son nocivos, además, <i>donc</i> que es una técnica que es amigable con el... con el entorno. Se mezcla ferrocianuro de potasio y citrato de hierro amoniacal. Tienen unos nombres bárbaros, pero no son tan bárbaros como parecen. Se disuelven en agua y se mezclan ciertas cantidades. Esto nos va a producir una emulsión muy líquida, y con esto vamos a preparar el papel que posteriormente vamos a imprimir, ya sea con objetos —en ese caso es un fotograma—, o también podemos utilizar negativos para imprimir. Y lo interesante de esta técnica también es que se puede imprimir con la luz del sol. No necesitamos tener cuarto oscuro, como muchas otras técnicas fotográficas que exigen como mucho muchos aparatos y condiciones específicas. Esta técnica, no.</p>

9	So, it means we could say this is a more traditional technique, now that our world is moving towards more digital activities. I believe it is beautiful to preserve these techniques too. This intense shade of blue is also reminiscent of indigo blue, which is also a precursor technique in the field of textile dyeing. Do they have something in common? Are they related or not?
10	<p>Pues hay una historia. Cuenta la historia que Mercer... Yo no sé si ustedes han visto que, a veces, en las etiquetas textiles dice «mercerizado». ¿Sí? ¿No? ¿No recuerdan esto? Bueno, este señor Mercer era un tintorero inglés, que, pues que era un artesano; entonces tenía muchos pedidos para diferentes, diferentes fines, que eran telas, para ropa, para muebles, etc. Y él en algún momento alcanzó a ver como una reacción química que con el sol producía como un azul. Pero, como este señor no era un noble, un investigador, como lo eran los investigadores de esa época, él no pudo dedicarse a investigar, pero él anotó algo que vio.</p> <p>Y fue más tarde Sir John Herschel, un astrónomo inglés, que se interesó muchísimo en las en las técnicas fotográficas. En ese momento era como la... Todo el mundo estaba buscando una técnica que pudiese reproducirse fácilmente y que, y que fuese comercial, que diera rendimientos en términos comerciales. Y Sir Herschel no le interesaba tanto la cosa comercial, sino los experimentos en sí. Y él descubrió, casi que por accidente... Hay quienes dicen que fue por accidente. Igual él estaba trabajando mucho buscando en cómo hacer negativos, en cómo lograr una técnica que se pudiera reproducir fácilmente... Y encontró esta, esta solución, digamos, esta esta mezcla química que reaccionó con la luz del sol.</p>
11	I wanted to ask you which were the first applications of this technique, because it is now mainly used for artistic applications. However, at the beginning, I imagine the interest in the technique arose because people envisaged other types of applications for this photographic method.
12	Sí, bueno, como la técnica realmente no era muy práctica en términos de reproductibilidad de positivos, casi que se olvidó durante un tiempo. Sin embargo, hubo una persona que fue muy importante en la historia, no solo de la cianotipia,

	<p>sino de la fotografía en general, que es Anna Adkins, que era una ilustradora... Bueno, esa era como su trabajo principal; ella ilustraba libros de botánica y también de ciencias naturales. Y ella era amiga de Sir John Herschel. Y cuando ella vio la técnica, ella comprendió de inmediato que era perfecta para reproducir las plantas, por ejemplo. Entonces se dedicó a trabajar un tema muy específico que eran las algas, las algas inglesas, digamos, en las costas inglesas. Porque si, digamos, si la planta se pone sobre el papel que ha sido preparado, la reproducción va a ser muy fiel. Y ella logró realmente manejar muy bien esta técnica e hizo una obra impresionante, que creo que es el primer libro, los primeros libros, completamente ilustrados con fotografía en la historia de la fotografía. Que fueron hechos con la cianotipia y que fueron hechos por una mujer, además.</p> <p>Después de esto, bueno, la cianotipia cayó un poco en el olvido; se siguió utilizando para hacer los planos de arquitectura, que en inglés se llama <i>le blueprint</i>, que se siguió utilizando durante (después fue reemplazada por la heliografía). Pero ahora hay un auge —lo que tú decías ahora— de estas técnicas como naturales y que necesitan tiempo y que necesitan cocina, que necesitan gesto, que necesitan tiempo. <i>Voilà</i>, necesitan tiempo y van en contra, como dices, de ese flujo incesante de imágenes al que estamos sometidos todos todo el tiempo entre las redes sociales, etcétera. Son imágenes, imágenes que aparecen y desaparecen en una fracción de segundo. Y estas técnicas necesitan tiempo.</p>
13	<p>Is it precisely the time and dedication that these techniques require which drew your attention to this technique? Perhaps the pandemic also led us all to take a forced pause. Though it was also a moment of rediscovery for many people. I don't know if it was your case or if it all started earlier. How would you describe what you do with this technique in your art, in your career?</p>
14	<p>Bueno, esta técnica llegó a mi práctica artística en un momento en el que yo estaba cansada de trabajar con el computador, que yo hacía muchas cosas con el computador, con mis fotografías, las enviaba a concursos a un lado, a otro, pero siempre estaba trabajando con el, con el, con el computador. Y, de repente, con la noticia descubrí que había un gesto, que había algo muy manual, que necesitaba</p>

	<p>tiempo y dije bueno, eso me conectó de nuevo, como con la pintura, que es de donde yo vengo finalmente. ¿Sí? Yo sentí que ahí había algo de la pintura. Y más tarde, cuando empecé a explorar ya un poco más profundamente, me di cuenta de esa importancia del gesto y del tiempo, sobre todo ahora con las otras técnicas que empecé, porque gracias a la cianotipia empecé a informarme un poco más sobre otras técnicas alternativas. Por ejemplo, la antotipia que viene del griego «antos», que quiere decir «flor». Entonces son impresiones fotográficas utilizando como el jugo de las plantas y de las flores, y ahí el tiempo ya es otro. Se necesitan semanas de exposición a la luz del sol para que se imprima. Entonces el tiempo se dilata. Realmente es otra cosa que no tiene nada que ver con la fotografía numérica, de <i>smartphone</i> o de superaparatos... en fin.</p>
15	<p>And while we're on the subject of time, how long did it take you to produce the pieces we will see in the exhibition? And what was the creative process like? Was it easy? Was there trial and error? I mean, how did you come to curate this collection for us to see?</p>
16	<p>Bueno, esta serie —no sé si ya lo mencioné antes—, esta serie son imágenes, fotografías que yo transformo en negativos. Y estos negativos tienen que tener la talla final de la impresión porque no se pueden ampliar. Tiene que ser por contacto, entonces son negativos de tamaño A4 que imprimí... empecé a imprimir en las cajas. Hubo mucho... tuve que probar muchísimo tipo de empaques de cajas para ver cuáles funcionaban, hasta que descubrí que las que mejor funcionan son las de chocolate y las de los medicamentos funcionan superbien. Además, en Francia hay una cosa; la ley obliga que las cajas que contienen medicamentos, medicinas, tengan en braille el nombre. Entonces, eso da una textura también con los puntitos da una textura y, al mismo tiempo, recuerda el tacto, recuerda la mano. Entonces es como, como una bucle, como una bucle que se cierra en ella misma, pues. Y, bueno, tuve que... es una serie que no está terminada, porque hay muchas fotografías que me falta por imprimir, que las he trabajado y que no han funcionado, pero tengo que en algún momento lograr imprimir todas esas fotografías que mis amigos me enviaron. Porque no puedo dejar a nadie por fuera. Es imposible. Entonces, fue un trabajo que</p>

	<p>empezó el año pasado... realmente fue a finales del 2020, como en diciembre, y estuve trabajando en ello todo el año pasado, el 2021. Este año no tanto, porque he estado trabajando en exposiciones y en un libro al que fui invitada a participar, que va a aparecer pronto también. Pero tan pronto pasen esas disposiciones del verano, continuaré con esta serie que me gustaría terminara siendo un libro, como un álbum de familia en el que están las manos de mis personas, de las personas que me son queridas, que son caras.</p>
17	<p>This concept of representing your loved ones through their hands with a traditional technique is very beautiful. I wonder where the choice of reused boxes comes from. Which are, from what you mention, boxes of chocolates and medicines. Items of our daily life, aren't they? So why did you choose boxes as a medium for printing the cyanotypes?</p>
18	<p>Cosas. Primero, estaba buscando soportes alternativos al papel acuarela limpiquito superlindo. Entonces estaba imprimiendo en madera, huesos de animales que encontraba en el bosque, etcétera. Eso es una cosa: la búsqueda de un soporte alternativo. Por otro lado, también un cierto cuestionamiento a nivel de la ecología, de qué hacemos con todos los desechos que generamos. Entonces, si yo puedo volver a utilizar algo tan... tan pobre como una caja de cartón, me parece que es como un valor agregado también para la obra, ¿no? Y me parece interesante como recuperar este tipo de materiales pobres. Y un tercer punto, que lo entendí mucho más tarde, es que en esas cajas que contienen de alguna manera un vínculo afectivo muy fuerte con alguien, que representan ese vínculo afectivo muy fuerte con alguien, me recuerdan o me conectan con una parte de mi historia cuando yo era estudiante de Bellas Artes en Bogotá, porque mi madre, que se había quedado en el pueblo, en las montañas —ella era funcionaria del Ministerio de Hacienda— y, bueno, la vida de estudiante siempre es dura en las ciudades cuando no se tiene mucho dinero, entonces había momentos en que económicamente era bastante duro. Pero mi madre siempre nos enviaba dos veces al mes, por ejemplo, unas cajas de cartón con cosas que ella hacía, como quesos, galletitas, bizcochos... cantidad de cosas. Entonces, esas cajas cuando llegaban a Bogotá... Las llamábamos «encomienda».</p>

	Entonces, cuando abríamos la encomienda era como, como todo ese amor ahí dentro de esa caja, pues. Entonces, eso lo entendí después, cuando empecé a ver cómo la serie ya más completa, más redondeada y entonces se estableció ese vínculo. Y dije, pues claro, es que eso viene de allá también, de las cajas que enviaba mi madre, llenas de amor finalmente, porque era eso.
19	What a beautiful story. Thank you very much for sharing it with us. I see that you find a lot of inspiration in love, in the people around you, where else do you look for inspiration? I don't know whether it can be found in a place, in reference artists... Could you tell us more about it, please?
20	<p>Yo soy muy sensible como a las cosas que me rodean y a las cosas que voy encontrando en mi camino, digamos. Yo... Y eso también fue un poco gracias a la pandemia, porque antes yo viajaba y hacía como fotografías de viaje y este tipo de cosas, y de pronto todo eso se detuvo. Entonces ¿qué quedaba? Como este universo muy cercano, más reducido, más pequeño, pero que, si tomas el tiempo de mirarlo detalladamente, encuentras cantidad de cosas que son importantes, que son muy inspiradoras, que te sugieren, que te dan ideas. Ahora, por ejemplo, estoy empezando una serie. Bueno, de las manos, pasé a los ojos. Ahora quiero hacer como un bosque... Bueno, esto es como una primicia, porque es una obra que no he mostrado. Quiero hacer como un bosque de hojas con ojos. Es el juego entre, entre... como un diálogo entre el bosque y el ser humano, ¿no? Los ojos y las hojas. Entonces hay como un desplazamiento.</p> <p>Entonces estoy tomando fotos... de los... en fotografía, los ojos de mis amigos; también ya me han enviado un poco. Hago negativos y los estoy imprimiendo en hojas que recojo en el bosque cuando salgo a pasear con mi perro. Entonces, digo, bueno, yo no puedo hacer un superreportaje de fotografía en el corazón de África, porque en este momento es imposible de pensar en cosas así. Pero todo lo que está aquí, muy cerca de mi casa, cerca del lugar donde vivo, como este microuniverso, finalmente es tan, tan rico... Es maravilloso y hay muchas cosas, entonces, no se necesita ir tan lejos, solo hay que estar como con el... con la mirada muy abierta y muy... sí, muy... ¿Cómo se dice? <i>Aux aguets, en français</i>. No sé, no sé cómo traducirlo.</p>

21	It's extremely interesting, because through your work and everything that you are telling us today, you are summarising many of the concepts the pandemic has brought us, which with all the difficulties it has entailed, has made us change the ways we do things and how we see and exist. Don't you believe? You also mentioned the manual as opposed to the digital, to focus on nature, the idea of forests which is going from the rise of the city to a growing interest in the rural. And you also talked to us about a totally different conception of time, don't you? Reflecting on the rhythms we have. And finally, there is also this interest in the local level, as well as casting a new look at the immediate environment. The perspective you bring to us with your art is very interesting.
22	Sí, es que yo pienso que no, que no podemos como escapar a ello; o sea, no podemos seguir en el mismo ritmo absurdo en el que estábamos. Y, bueno, tristemente yo veo que, que las cosas no se están mejorando realmente. Entonces, yo digo, bueno, yo soy responsable de un pequeño universo que me corresponde, que es este. Yo apporto algo a la sociedad con mi arte; cuido de mi perro, de mi gato, de mi hija, de mis vecinos... y ya no sueño con cambiar el mundo como lo soñaba cuando era joven estudiante revolucionaria. Ya todo, todo se ha vuelto realmente... eso también se ha vuelto muy local, ¿no? La noción de cambio se ha vuelto muy, muy personal y muy local. Y, bueno, yo realmente soy muy pesimista con todo lo que está pasando. Pero soy pesimista feliz, porque, porque siento que estoy aportando algo y lo hago con todo el amor que puedo hacerlo y ya. No sé qué va a pasar después.
23	This love is visible, and we perceive it here while talking to you. We see it in your art. But going back to the exhibition, it's an exhibition that has been designed with what you have called "ephemeral galleries". And what are ephemeral galleries? And why did you opt for this concept?
24	Bueno, el evento está... el evento fue creado por una asociación que quiere promover el arte contemporáneo en el medio rural en Francia. Entonces, ya es, también, estamos hablando de nuevo, de local, de circuito corto, de cosas muy cercanas; ya no necesariamente tenemos que ir a París o a Venecia o no sé dónde más para ver arte contemporáneo. Y ellos han trabajado en este proyecto durante

	<p>años. Es un proyecto que han hecho con los habitantes de varios municipios, de varias localidades. La gente que tiene espacios que pueden prestarse para exponer obras los proponen, los arreglan un poco; y eso permite involucrar los habitantes directamente en un proceso que ya... se puede ver como algo también muy pedagógico, porque necesariamente son espacios que se abren a un público diferente del que iría, por ejemplo, a un museo o a una galería. Entonces son galerías efímeras porque duran 4 días y porque no son espacios que han sido concebidos como espacios para mostración de arte. Pero que son maravillosos. A veces es una iglesia, una granja... no sé, son espacios realmente a los que hay que adaptarse y hay que... Ayer estuve yo instalando las luces y fue realmente bastante complicado y pensar en cómo voy a colgar, pero al mismo tiempo es un reto. Y va a ser... yo sé que va a ser muy fructífero porque va a venir un público diferente, entonces eso ya es una ganancia grande.</p>
25	<p>The temporary element of the exhibition is really nice. Luckily, we will also have some of your art permanently exhibited, thanks to your participation in a publication which will be coming out soon by Artfolage. Can you tell us a little bit more about this work?</p>
26	<p>Artfolage es una casa de edición pequeña, asociativa y que se concentra en la promoción del trabajo de artistas... Y, básicamente eso, el trabajo de artistas visuales, digamos. Y los editores, pues, percibieron que el cianotipo, la cianotipia, estaba como volviendo, como tomando mucha fuerza en este momento en el campo de la fotografía y del arte en general, y decidieron hacer un libro reagrupando artistas contemporáneos en Francia que trabajan el cianotipo con una, con una mirada diferente, no solo no solo para hacer cosas decorativas; porque ese es el riesgo, que puede ser algo que se puede quedar muy en lo decorativo. Entonces decidieron llamar esta... este conjunto, digamos, de obras de artistas <i>Cyanotypes Appropriations Contemporaines</i>. Y me invitaron a participar junto con otros 15 artistas y, bueno, yo ahí muestro un poco el proceso de estos... estos últimos años en los que he trabajado con esta técnica, las diferentes series en las que he logrado como una obra completa, digamos. Y, bueno, el libro va a salir pronto, en 2-3 semanas, creo que estará</p>

	<p>circulando. Es en francés por ahora, pero de repente pueda salir en otros, en otros idiomas.</p>
27	<p>So we will keep an eye on this publication. We are also awaiting the publication of the book, the family album, with the hands of this exhibition and, of course, obviously, the future exhibition on the eyes, the leaves of the forest... All very, very interesting works.</p>
28	<p>I'm afraid we are running out of time, but before I finish, I would like to ask you a question that I have left out before. Why are you interested in these alternative photographic techniques?</p>
29	<p>Bueno, hay varias razones. Por un lado, bueno, estas técnicas que yo estoy investigando, trabajando en este momento, yo les he puesto un nombre, que las he llamado «técnicas humildes», porque no necesitan realmente de un equipo sofisticado ni de muchos materiales, sino que, bueno, funcionan con la luz del sol, con cosas que puedo encontrar cerca de donde vivo. Entonces, por un lado, la parte ecológica, el impacto ecológico; no hay productos químicos que haya que llevar para que sean tratados de alguna forma especial. Son recursos que encuentro aquí cerca de mi casa o en mi jardín o en el bosque cercano. Reciclo papeles... Y lo otro que me interesa mucho también es esta relación con el tiempo para obtener una imagen. Que... obtener la foto, la imagen, el objeto foto que yo puedo tocar y colgar y poner ahí en un muro implica mucho tiempo, sobre todo con la técnica de la antotipia, que es la impresión con el jugo, con el zumo de los vegetales, que se necesitan semanas y algunas veces hasta meses.</p> <p>Hice algunas pruebas con un condimento que se utiliza mucho en la selva amazónica y que se utiliza también en Colombia. Bueno, en la selva amazónica, los indígenas lo utilizan para pintarse la piel. Es un es un condimento rojo. En Colombia lo llamamos «achiote». En otros países de América Latina tiene otros nombres. Y esto funciona maravilloso. Es relativamente rápido. Es decir, en dos semanas puedes imprimir una imagen. Es rápido; para mí, ya, dos semanas es rápido. Entonces aprendes, aprendes a manejar el tiempo de una forma completamente diferente. Ya no es la cosa inmediata, sino es la paciencia; y eso es un aprendizaje también muy grande, porque</p>

	<p>paciencia ya no tenemos, ya queremos que todo sea inmediato, que todo llegue ya mañana, etcétera, etcétera. Entonces todos, como todos esos aspectos, me interesan en estas técnicas.</p>
30	<p>Thank you very much for your time, Berta. Before we move on to questions from the audience, could you please tell us how we can follow your work and your social media accounts, please?</p>
31	<p>Bueno, mi página web no está al día, pero tengo dos canales en Instagram. Uno dedicado a las técnicas fotográficas alternativas, que se llama <i>cyano underscore types</i> [<i>@cyano_types</i>], en plural. Y la otra cuenta que es Berta <i>underscore</i> Ibáñez. Ibanez; no hay eñe [<i>@berta_ibanez</i>]. Entonces tengo esas dos cuentas en las que publico mi trabajo regularmente.</p>