

ARIEL GALAIN

1955-2024

BIOGRAFÍA

ARIEL GALAIN (1955-2024)

1.1 ORÍGENES

Nace en la ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay, un 26 de octubre de 1955 con el Nombre de Valentín Ariel Galain Méndez.

Hermano del medio, precedido de otros tres y seguido de tres más, creció en una familia de cuna humilde, en el corazón del populoso barrio Cerro.

Estos datos iniciales no son de poca importancia, porque tanto en su filosofía de vida, como a lo largo de su profusa obra artística, esta fuerte identidad barrial y comunitaria va a ser una marca constante manifestada con orgullo; es de su infancia y su juventud de donde el artista recoge una buena parte de su repertorio de personajes y paisajes, interpretados con una profunda sensibilidad humana, reflexiva y generosa.

Desde muy joven trabajó para ayudar a la familia y buscando también su independencia temprana.

De su padre Pío; aprendió mil oficios: albañilería, sanitaria, soldadura, trabajo en hierro, en madera. Así fue forjando una capacidad resolutiva y un espíritu práctico como algo más que un trabajador inteligente y un artesano prometedor.

En la adolescencia empiezan a aparecer los primeros dibujos con pintura sintética, carbón o café, sobre papel de embalar o sulfito, ante la falta de otros recursos más onerosos.

Su padre un hombre adusto, de trabajo y abnegado, pero no carente de su misma inteligencia; se dio cuenta de que no podía darle lo que él requería y que tenía entre manos a un joven talentoso al que no sabía cómo seguir apuntalando.

Lo conversaron y estuvieron de acuerdo en que, desde allí en adelante, él mismo se haría cargo de su propia vida, económica y curricularmente.

Recibido de bachiller de derecho a la edad de 17 años (pudo adelantar un año por su precocidad en los conocimientos), y ante la frustración de una beca para estudiar en Montevideo, aparece la opción de tomar unas horas como profesor de dibujo; por recomendación de sus propios docentes y de la directora de la institución (Liceo Luis A. Zanzi). Pide un permiso especial para trabajar, ya que no podía percibir un sueldo por ser menor, y comienza su vida "profesional" allí.

En el año 1975 ya figura como docente regular de dibujo en el Colegio San Miguel de la ciudad de Mercedes, pero es recién en el año 1983 que podrá acceder a certificar el título correspondiente, debido a la postergación institucional establecida por la dictadura de esos años.

En la siguiente página:

Foto familiar en la casa del barrio Cerro. En el primer lugar, comenzando desde la izquierda vemos a un Ariel Galain con unos veinte y pocos años.

1.2 LA DOCENCIA Y LA VIDA ARTÍSTICA

En este ámbito docente es que conoce a otro artista Mercedario de gran relevancia que marcaría para siempre su vida artística y personal: Fernando Cabezudo; quien sería su principal guía intelectual y técnica por muchos años y quién lo ayudaría a despegar su vida artística con vocación paternal. También comienza a tomar clases de dibujo, pintura y cerámica, con otro artista destacado, el profesor Nemesio Suárez.

A partir de allí, valorado como compañero, docente y como artista inquieto, comienza una vida que son al mismo tiempo mil vidas, en la que ofició de docente en varios talleres de expresión plástica, y comenzó a participar en salones y exposiciones a nivel local (Centro Uruguayo en 1975, Sala Tabaré mismo año, etc.). La actividad artística la combinó con el profesorado, llegando a ser presidente del gremio docente durante varios años, entre otras tareas.

En 1976 se acopla a otro artista plástico uruguayo; Luis Ferrer, para comenzar un taller de arte y en 1977 comienza a tomar clases de modelado de cerámica con la ceramista Ana Montañez.

Por esa misma época, en 1976, conoce en un salón de clases, a quien sería su futura esposa y madre de sus tres hijos: Silvia Méndez.

A partir de allí comienza a solidificar su vida artística y familiar y en el año 1981 se casa con Silvia y se muda al barrio Artigas, en la misma ciudad, a la casa donde residirá de forma definitiva.

También en esta nueva década, comienza a exponer en salones y galerías de nivel nacional e internacional, como por ejemplo el primer Salón de artes visuales de San José en 1980 (repetiría en los 1982; 1983 y 1985) y varias galerías en Punta del este.

Ya en 1983 participa en la segunda muestra de artistas plásticos jóvenes en el SUBTE de Montevideo y en 1985 año en la galería "Arcos" de la ciudad de Rivera. Este contacto internacional le supone la venta de las primeras obras en el mercado internacional.

A partir de allí y de forma constante hasta finales de los 90' expone a nivel departamental y nacional y participa de diversos concursos, como el Concurso Nacional de Pintura INCA durante varios años consecutivos.

En 1984; año que nace su primer hijo: David, y comienza un taller de plástica en su propia casa con orientación juvenil e infantil.

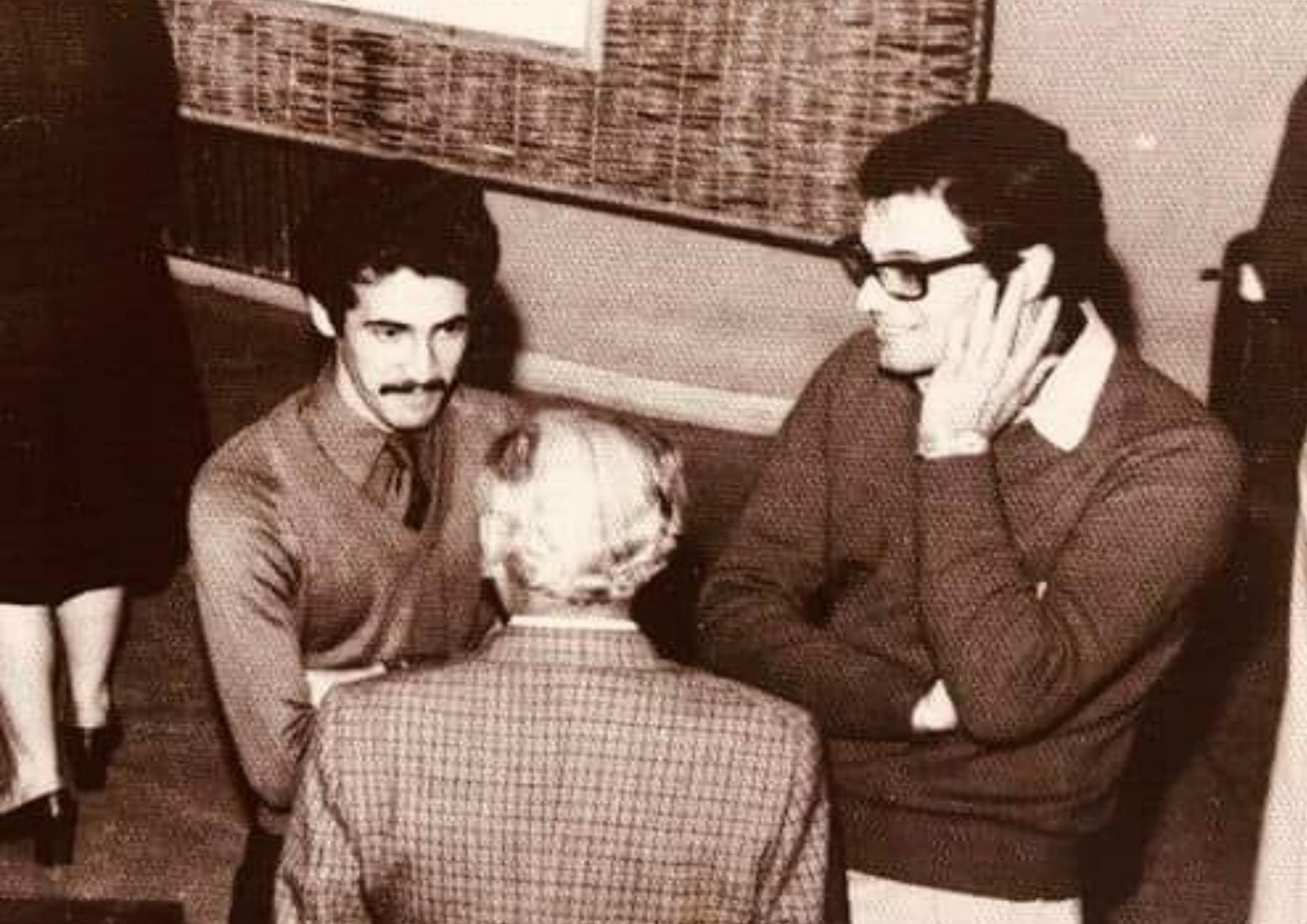
Al siguiente año nace su segunda hija: Magdalena e integra el jurado a nivel nacional del concurso de dibujo de Educación Secundaria y es seleccionado para integrar el primer salón Internacional de dibujo y grabado "Banda Oriental"

En 1987 nace su último hijo; Isaías, y comienza con las exposiciones de los alumnos de su taller, pero sin exponer sus propias obras.

En 1989 concreta dos muestras colectivas junto a las obras de su mentor, Fernando Cabezudo y otro artista muy relevante como Jaime Parés, a quien homenajeará repetidas veces los años siguientes; por ejemplo, cuando inicie como pionero local, la actividad del muralismo artístico.

En la siguiente página:

Año 1973; del centro a la izq.: un joven Ariel Galain intercambiando con colegas en una exposición de la época. De lentes: Luis Ferrer, compañero de andanzas juveniles, de espaldas el Dr. Bellini. (La foto pertenece al propio Luis Ferrer)

1.3 EL MURALISMO Y EL BACHILLERATO DE ARTE

Ya a comienzos de la década de los 90' comienza tanto a nivel artístico personal como a nivel pedagógico, la ya descrita actividad del muralismo en la ciudad de Mercedes.

Los primeros muros intervenidos artísticamente en la ciudad, se realizaron bajo su iniciativa, con la colaboración de otros artistas como Pablo Corradi y Milton Charruti (radicado en Suecia y ya fallecido). Esta idea fue felizmente continuada posteriormente por otros artistas en diferentes épocas, incluso en la actualidad por un colectivo de artistas jóvenes que han retomado la idea en formato de festival anual.

La actividad muralista también la desarrolló en alguna oportunidad en Montevideo, en murales hoy desaparecidos en el barrio Palermo.

En 1992 inicia en una reconocida casa de esquina del barrio Artigas, la actividad del taller de plástica multimodal, con actividades de dibujo, pintura, cerámica, escultura en madera, etc. para todas las edades y orígenes sociales.

Ese mismo año el taller realiza una exposición colectiva, como homenaje nuevamente a Jaime Parés, a quien en 1993 le dedicará el mural más extenso realizado bajo esta actividad, en la misma rambla mercedaria con colaboración de otros artistas, (el mural ya no se conserva, en su momento ocupaba unos cien metros de largo, con una altura variable en el entorno de los tres metros)

Esta idea de homenajear a artistas locales, es una constante en la obra de Ariel Galain. A los ya nombrados Cabezudo y Parés se suma en 1995 el escultor Luis Dupin, homenajeado en el reducto artístico local "Casapuerta", con una exposición colectiva, en el mismo año que se integra como expositor permanente de dicha galería.

También en 1995 participa en una muestra colectiva de artistas nacionales en el Palacio Legislativo de Montevideo y en otra muestra internacional en la Expo Integración Internacional en la rambla de Mercedes.

El mismo año y nuevamente de la mano de Luis Ferrer y también del historiador Manuel Santos Pérez (con el que mantuvieron excelente relación y una colaboración constante); participa del relevamiento histórico y la reconstrucción artística de la Estancia Sarandí del Bequéló, de interés patrimonial, ya que es la estancia cerca de Mercedes donde se hospedó Charles Darwin en su recorrido por tierras sorianenses. Este trabajo se realizó por encargo de la empresa forestal EUFORSES.

En la siguiente página:

Primera imagen: 1993; mural en homenaje a Jaime Parés en la rambla de Mercedes (hoy desaparecido), junto a Pablo Corradi (izq.) y al "Piojo" Charruti (der.)

Segunda imagen: 1995; luego de iniciar la actividad muralista en 1992, Ariel Galain la extiende como propuesta pedagógica; en este caso, para los más pequeños en el jardín de Infantes de AFAMS. (Esta misma institución en el año 2023 lo invita; en forma de tributo, a pintar el mismo espacio con una nueva generación de preescolares)

En 1996 dicta tres conferencias de arte: "Cómo ver un cuadro" en la biblioteca y pinacoteca Eusebio Giménez de la ciudad de Mercedes; "Pintores Sorianenses" en el Ateneo de Montevideo y "Artigas a través de la plástica" en el marco de un intercambio internacional sobre la figura de Artigas en el Centro histórico y Geográfico de Soriano.

1997 es el año con mayor actividad artística como expositor y también el año en que comienza a desarrollar localmente su idea para un bachillerato de plástica a nivel nacional; lo que hoy es el bachillerato de arte secundaria, siendo uno de los docentes convocados por secundaria para darle forma y contenido a la propuesta curricular.

La experiencia de taller preuniversitario, de la que fue pionero y mentor, fue base de la nueva idea educativa que buscaba perfilar mejor a los estudiantes de secundaria que optaran por seguir las carreras de diseño y arquitectura, entre otras.

También en este año 1997 comienza la experiencia de integrar un taller interdisciplinario en el Centro de Rehabilitación Psico-social en el Hospital de Mercedes, dirigido por el doctor Gustavo Mora y como docente de plástica, con el fin de reintegrar a través de procesos socializantes a personas con diferentes patologías mentales.

Volviendo a la actividad expositora, ese año se concreta una exposición colectiva muy recordada, con parte de sus obras, de Fernando Cabezudo y la de otros artistas locales como Oscar Lozano, Pablo Corradi, Milka Muniz, Héctor Rodríguez Cacheiro, etc. en el Centro Uruguayo.

A esta exposición le precedieron ese mismo año, dos exposiciones locales, una en el Colegio y Liceo San Miguel (como ex alumno) y otra en Montevideo en el Club de Residentes de Soriano.

Finalmente caben destacar dos exposiciones más: una en la Casa de la Cultura de Mercedes, de carácter colectivo por motivo de los "100 años del Hospital Zoilo A. Chelle" y otra en el "Salón de los maestros" en el Cabildo de Montevideo, con lugar de la primera bienal del objeto artesanal patrocinada por la UNESCO y auspiciada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En 1998 se concreta la primera exposición del artista en el barrio de "Los Arrayanes"; viejo anhelo personal que formaba parte de un proyecto cultural más ambicioso que verá la luz décadas más tarde.

En la siguiente página:

Año 2022: Una constante en la práctica docente y artística de Ariel Galain: La clase abierta (abierta en lo espacial y en lo metodológico). En este caso con un grupo de secundaria del liceo N°4 de Mercedes en el mismo espacio del TALLER AL SUR, en la casa del barrio Artigas.

A pesar de ya estar retirado de la docencia formalmente, nunca dejó de recibir grupos de alumnos locales y de otros departamentos en jornadas de formación en plástica.

1.4 OTRAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS Y COLABORACIONES

Dentro de las diversas actividades que Ariel Galain desarrolló de forma constante desde la década de 70' y hasta comienzo de los años 90' está también la de escenógrafo; tanto para obras de teatro, como para espectáculos de danza, e incluso para la televisión local.

Otra faceta recurrente en la década del 90' fue la de maquillador y escenógrafo de espectáculos carnavalescos para diferentes conjuntos locales.

Cabe destacar también que a él le corresponden las creaciones de las insignias liceales tanto del Liceo Nº1 de Mercedes (Instituto José María Campos) como el del Liceo Nº 2 (Luis A. Zanzi).

También fue constante su colaboración como ilustrador de libros a nivel nacional (“El libro de las sorpresas” 1986; “Soriano; su tierra y su gente” 1992, etc.) y a nivel internacional, la colaboración como ilustrador con el escritor y poeta uruguayo-colombiano Fernando Chelle (radicado en Colombia)

Destacan las publicaciones digitales en el BLOG “Palabra escrita” del propio Chelle en 2020 y en la revista artística digital “Vadenuovo” de carácter internacional y multidisciplinar a partir de ese año y en varias ocasiones.

1.5 BREVE IMPASSE Y RETORNO A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

La actividad artística de Ariel Galain sobre los 2000, queda un poco relegada por la actividad curricular y la actividad comunitaria.

También desde principios de esa década es que comienza a ocupar, por varios años, el rol de presidente de la comisión vecinal del barrio “Los Arrayanes”, impulsando destacadas obras de infraestructura en el mismo y diferentes actividades culturales, vinculadas al arte visual y la música.

Durante esta época ya comienza a germinar una idea de taller multimodal; que Ariel pensaba desarrollar en ese lugar una vez retirado de la vida curricular y que finalmente vio la luz en Mercedes.

Desde esa posición directiva y a pedido de la comisión, es que se encarga del diseño de la plaza pública local “Armando Chifflet”, diseño que hasta el día de hoy se mantiene incambiado.

En la siguiente página:

Enero de 2019 - Ariel Galain junto al mural en su homenaje a cargo de varios docentes de plástica, de los que fuera profesor y más tarde tutor docente. Aún se puede apreciar dicho mural sobre la rambla mercedaria.

...llegó mi tiempo para poder
hacer todo lo que tuve que
postergar por muchos años.
Ahora puedo crear sin límites.

Ahora debo hacer.

Ariel Gómez 2011

Para el profesor, con respeto
para el artista, con admiración
para Ariel, con cariño.
¡Gracias!

1.6 LOS ÚLTIMOS GRANDES PROYECTOS COLECTIVOS

Ya en sus últimos años docentes, aparece un proyecto cultural que tendrá su primer capítulo público en el año 2006: el hoy “Encuentro Internacional de Escultores” en la localidad de Palmar en Soriano, donde ofició como mentor y participante en sus primeras ediciones. La idea; que aún hoy se mantiene, no es la de mera exposición, si no más bien la de actividad en tiempo real del proceso escultórico en sus diferentes formas: esculturas en hierro, madera, ensamble, bajorrelieve y altorrelieve, vaciado de cemento, etc.

Ariel fue convocado por un grupo de escultores interesados en impulsar el evento, quienes se referenciaron en él para darle forma definitiva y voz al proyecto; proyecto que al día de hoy sigue realizándose en dicha localidad con otro apoyo institucional y siendo declarado de interés nacional por el MEC.

A partir de 2012, Una vez retirado de la actividad docente y dándose algunos años para retomar a pleno su propia actividad artística, comienza a darle forma a un proyecto artístico colectivo largamente deseado: El taller interdisciplinario TALLER AL SUR.

Este proyecto; una vez más pionero, de carácter horizontal e integral le demandó su principal atención los últimos años.

Tenía como principios canalizar la necesidad creativa, la integración de todas las formas de arte, la horizontalidad de sus componentes, la colectivización de las reflexiones, el acento en el proceso más que en el resultado, la libertad técnica y expresiva con respeto y compromiso.

El taller integraba componentes de todas las edades y orígenes, estudiantes, profesionales, artistas independientes y en varias disciplinas: dibujo, pintura, grabado, fotografía y montaje, escultura, cerámica, incluso IA e ilustración estilo manga y cómics en sus integrantes más jóvenes.

Como registro de la actividad anual del taller se comenzó a realizar desde 2013 (salvo 2020 por la pandemia de COVID-19) una exposición anual, donde se integraban, además: intervenciones de danza artística, contenidos audiovisuales y performance. Todos los años, los dos días que duraba la muestra se cerraba la jornada con participación de los músicos de la escuela de Jazz de la UTEC, pero también participaron músicos de otros rubros, como murga, música clásica y otros autores independientes y variados.

En la siguiente página:

Setiembre de 2019 – Ciclo de charlas sobre artistas nacionales. En esta oportunidad en la biblioteca y pinacoteca “Eusebio Giménez” de la ciudad de Mercedes en el marco de la exposición “Pedro Figari y los mercedarios” (Se pueden observar obras de Pedro Blanes Viale al fondo)

Figari y los mercedarios

El proyecto TALLER AL SUR tenía un formato de intercambio virtual, que lo mantuvo activo durante las épocas de pandemia y un lugar de reunión físico, en la casa del propio artista.

El taller; inédito a nivel local y de resonancia nacional e internacional, creció acompañado de otros procesos culturales e instituciones, algunos emergidos en la misma época y ya citados: El movimiento de Jazz a la calle, la UTEC de Jazz y Música Creativa y la Escuela Nacional de Bellas Artes, estableciendo durante más de una década una retroalimentación constante entre sus participantes.

De este período; al cual pertenecen mayoría de las obras que se conservan de Ariel Galain, destacan, también, los ciclos de charlas en diferentes instituciones académicas, sobre artistas locales y nacionales: Pedro Figari, Carlos Federico Sáez, Juan Manuel Blanes, José Cúneo y Joaquín Torres García; entre otros.

El taller también ha expuesto como colectivo en otras convocatorias, más allá de su muestra anual. Destacan la exposición en la biblioteca y pinacoteca “Eusebio Giménez” en Julio de 2022 y una exposición en el Centro cultural Nacional de la ciudad de Dolores (Soriano) en Setiembre del mismo año.

El taller mantuvo su actividad regular hasta 2024, año que el artista fallece en la ciudad de Mercedes el 28 de junio.

BREVE COMENTARIO SOBRE LA OBRA DE ARIEL GALAIN

La obra de Ariel Galain es una obra muy personal, vibrante, poco convencional y difícilmente clasificable.

La misma traza un arco que va de lo local a lo universal sin perder en el camino por ello la coherencia: hay detrás una visión profundamente sensible de lo humano, que la hace tan válida cuando ilustra un personaje barrial que habita en su memoria, como cuando pinta una niña fantasmal de una ciudad arrasada en Gaza que sus ojos jamás han visto directamente.

No es una obra nacida desde la comodidad, ni desde la condescendencia, es una obra inquisidora y revulsiva que se define por su falta de indiferencia.

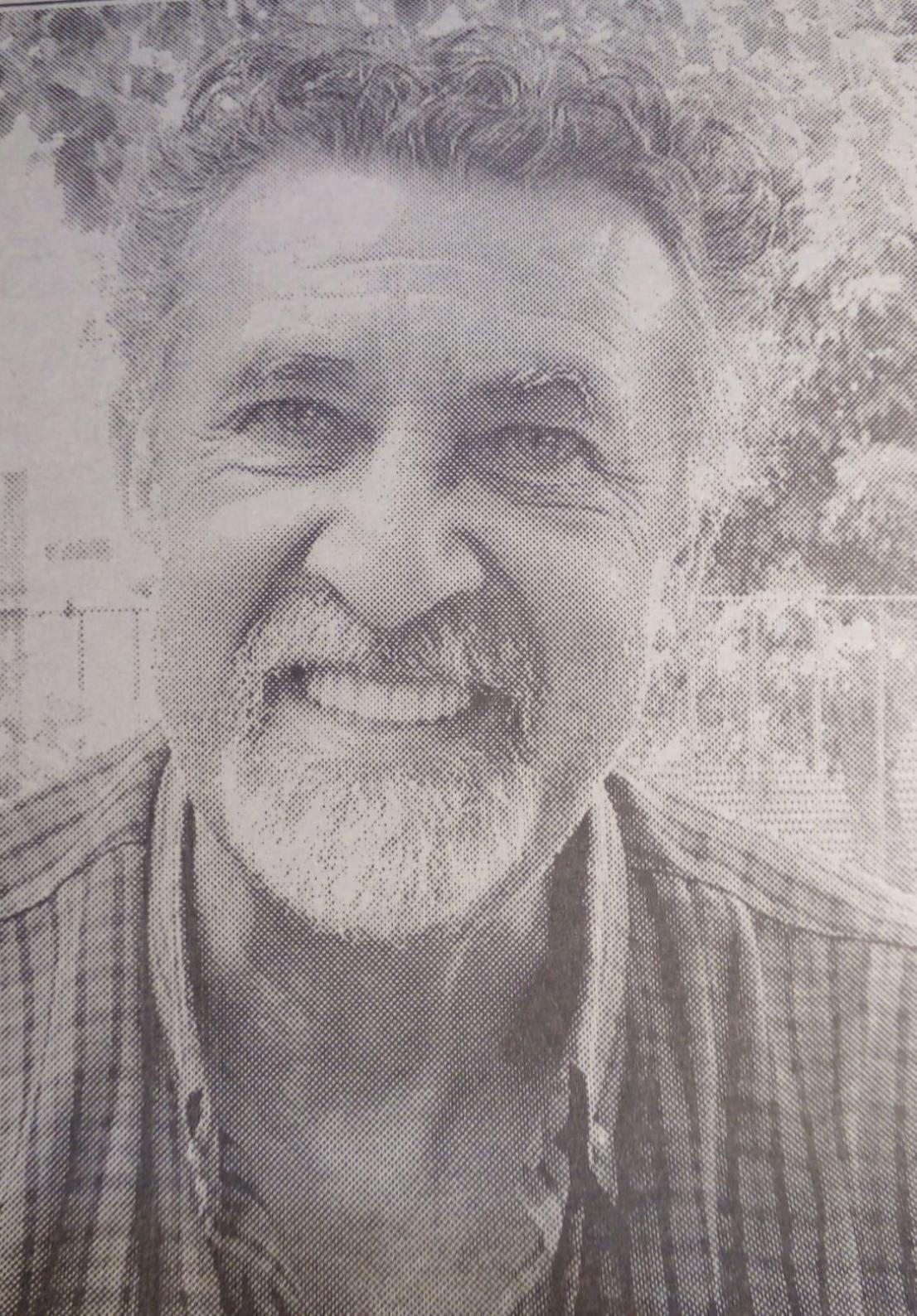
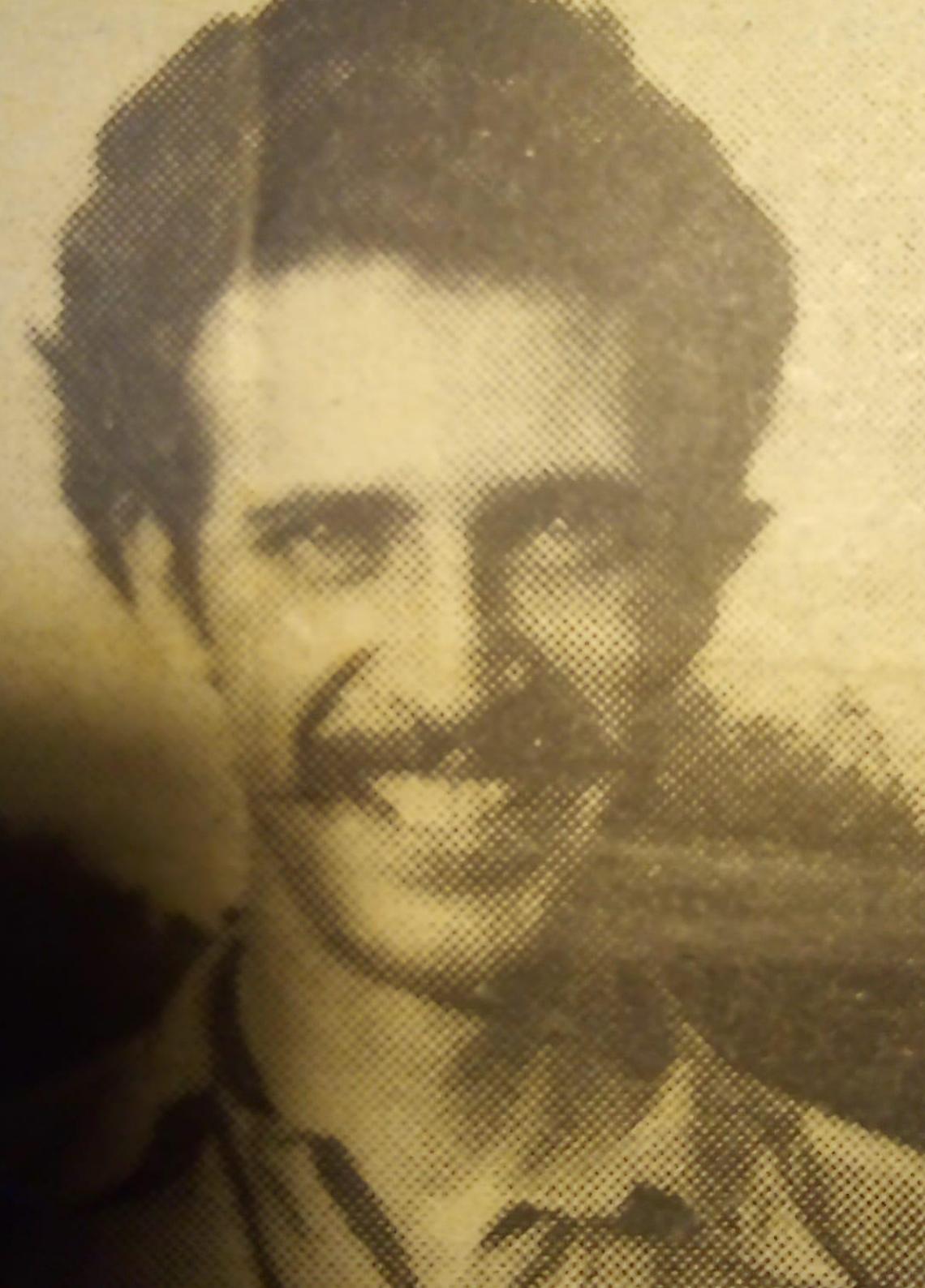
Sin embargo, no es una obra que busque la provocación *per se*: es una obra militante que cree profundamente en que el arte nos redime y que nos dice que es menester decir si es necesario, en sus propias palabras:

“Aquello que es común ver a diario en nuestra tierra, cuando es tocado por nuestra gente, tomando nueva vida, nueva forma, eso es arte”

Al final del día lo que persiste es la visión fraternal de que toda carne es hija del mismo dolor y la misma desventura; pero también de que toda belleza es posible, aún; en el más adverso de los universos, porque la ternura y la ilusión, tampoco nos son ajenas.

ARIEL GALAIN

1955-2024