

Interview with Emanuele, Studio Owner

Lina: Can we use the video you have on YouTube?

Emanuele: Yes but let me first ask the author's permission.

Akos: We will link it to the author's page.

Emanuele: I must ask him because he made unique shots of some buildings.

Lina: Yes, and some images are public, some are private, we understand.

Akos: We use a bibliography with references to the sources. Readers can find our sources.

Lina: For example, when we talk about marble you can link to a button your work, and it gives you a perspective on your work. What is happening in Carrara. How long have you been working in Carrara?

Emanuele: it has been 25 years.

Lina: Did you study at the Academy?

Emanuele: I learned from my father. He is a sculptor. I learned from him. Learning took long time.

Lina: Are you an independent sculptor?

Emanuele: yes.

Lina: What are the main difficulties for an independent sculptor? Is it difficult to find marble? What main problems do you face in your profession?

Emanuele: Carrara is not publicized enough. There isn't much space for sculptures. Either you have a large company, or you must create the customer base yourself. In Carrara marble blocks are sold rather than finished works. There are many workers, but the real market is in blocks of marble. It is a myth that the Carrara marble known in the world. At the beginning of the 1900s they came from all over Europe and America and worked the marble here.

Akos: Do sculptors find enough marble? How does the purchase work for them?

Emanuele: You can find marble; you can buy it.

Lina: If you are new and start working, can you get started easily?

Emanuele: Yes, it is not very complicated to find marble. It depends on how much you need. Big blocks are hard to find. There are few quarries, there is a monopoly and sometimes it is difficult. Many of our works are medium in size and we find them easily.

Lina: Young sculptors may not be looking for large marble sizes. The big piece costs too much.

Emanuele: The large-sized artistic piece has a very high cost. We make medium sizes, but certainly the bigger the more it costs. We also need structures, cranes, etc. to work. Big, high-quality blocks cost a lot, yes.

Akos: Can you do a solo performance with just your pieces?

Emanuele: Certainly. We make sacred and funerary art, but also classical. Reproductions of classical statues. David, Ercole, Paolina Borghese. We copy. We do everything by hand. We don't use machines. We happen to make estimates and then we also ask how much it would cost to use the robot. But so far, we have done everything by hand.

Lina: how many are you?

Emanuele: My father and me.

Lina: Alone?

Emanuele: When I need it, I prefer to call an assistant, but usually I do it alone and with the help of my father.

Akos: How do you organize the work yourself?

Emanuele: I have occasional helpers.

Lina: do you do a piece for a commission?

Emanuele: Both commissions and not. There are several realities in Carrara; for instance, many laboratories use robots, I don't.

Lina: This work with robots for me is the beginning of the end.

Emanuele: I believe so too. Doing it by hand takes longer, the cost can also be equivalent to the robot.

Lina: Why did they introduce robots?

Emanuele: For the quantity, to have more marble pieces even if the quality of the work is lower. Even if they kill the market.

Lina: The city of Carrara, the townhall, can they help you with your work?

Emanuele: The administration doesn't help much. They do events, like White Marble.

Lina: Was it successful?

Emanuele: No.

Lina: Even in my opinion it wasn't. I spoke to the director of the Academy. He starts thinking of getting the artists here and having the work on marble done here. That would be good maybe.

Akos: He has a vision.

Emanuele: Massari? I know him. He is also the director of an artistic studio of the most famous quarrymen of Carrara, Barattini. They have a lot of money. They do not affect the population at all; you asked me about the administration. They should oblige the quarrymen to invest in the city. The city should be clean for tourists.

Lina: Instead the tourists go to Pietrasanta! There is no coordination and therefore the city lags behind, even if it has marble.

Emanuele: I agree.

Lina: How can this be done?

Emanuele: it doesn't just depend on us. The market is very inflated. He moved to Pietrasanta, the artisans were good at staying united. I'm not sure though. There have also been political games, even Massari is politically committed from what I know.

Lina: When politics enters the world of art, it may not make you change your vision but the financial part changes. Where to exhibit, where to sell, etc. In India, we shot a film called Singing Pictures. They are drawings made by women who focus on different social issues, such as HIV. Now the politicians order them on commission and impose their themes. This is not good! How would you respond to such a request from those who would like to impose ideas on your art?

Emanuele: I would do what I want.

Akos: In India these drawings are a traditional art. In Bengal, near Calcutta. Independent artists can sell their designs, but they have a lot of financial difficulties. It is a problem for the community. But the situation in Carrara is different because they tell us that a few years ago there were workers and apprentices, now not.

Emanuele: We can't do it either. I couldn't pay them. The Academy sends some students, but many times we are unable to give them work. Then they learn a little in a short time. In my opinion, it must be the Academy that gives incentives to young people, they must invest money to make them have the experience in the workshops, in my opinion.

Lina: Can a sculptor in Carrara live only on his art? Sometimes you know my students tell me I want to do anthropology and I say it's difficult. They should be an anthropologist and something else.

Emanuele: Study human behavior.

Akos: We live in Providence, there are so many schools. The city also promotes artistic workshops, but everything is coordinated, there is no competition between the workshops. And the city does a lot to help them.

Emanuele: Massari is the director of the Academy. In Carrara, there are a few possibilities. But in Pietrasanta, for instance, there are more. In the past it was the opposite. In Pietrasanta there are many schools that teach how to work directly with the robot. Those find work right away. Working with robots gives you an almost certain job.

Akos: Do they create works for the tourist market?

Emanuele: Palaces, decorative art, floors, coverings, inlays, do everything with robots. We have chosen to do everything by hand.

Akos: Is there a system to help these young people find work without them having to specialize in robotics?

Emanuele: There is a lot of unemployment. Profession, tradition, memory... all these things are important. But there is little work.

Lina: Have you ever thought about quitting this job?

Emanuele: No.

Gianni: They have just opened the department of New Robotics at the Academy.

Akos: When we talk to industrialists, they tell us about all the marble dust they sell. The large quantities are for the global market.

Lina: What do you think about that?

Emanuele: In this area many of us think that there is mafia, 'Ndrangheta, involved in the market. We saw the effects of what they did, not them.

Lina: many quarries have closed.

Emanuele: Many only make bicarbonate.

Akos: Even in Michelangelo's time they did.

Emanuele: With industrialization we have excavated much more than that excavated in 2000 years.

Akos: When we talk to politicians, they have a way of local, regional, etc. politics.

Emanuele: Bicarbonate are multinationals.

Akos: We can't do much locally.

Emanuele: the city earns nothing from the bicarbonate market.

Lina: Now in America, better buy an electric climate car. When will it happen in Carrara?

Emanuele: There is something already.

Akos: The green, green industry.

Emanuele: For some years we have been talking about it. The mountains are disappearing.

Lina: Someone must protect them.

Akos: We took a trip to the quarries and saw the platforms where the marble is worked.

Lina: there are also landslides.

Emanuele: They are also eroding the interior of the mountains. However, there are regulatory plans decided by politics and defined in the legal aspect. They decide where you can dig and where you can't. I think that the cavatori do what they want.

Akos: there are quarries that will produce the blocks and others that make smaller pieces.

Emanuele: The Chinese buy maybe a thousand blocks.

Lina: One day you will wake up in Carrara and all the marble is disappeared. From Eritrea they extract marble and gold. We cannot say anything. They took everything.

Emanuele: Working in the quarries is not easy, it is not the workers' fault. It is the chiefs who decides. Eritrea has a difficult reality. Here, too, people who were trying to react to this havoc have been made to disappear. Barattini, for example, must give certain blocks for bicarbonate, they are obliged.

Akos: What can individuals, single citizens do? The mayor makes promises, the councilors make promises, but what can they do?

Lina: many words and few facts.

Akos: How did you start your business? How many employees did your workshop have when it opened? It is a difficult thing to do.

Emanuele: You can study easily, but the problem is work. Last month an English boy came, he wanted to go to the academy but then he decided to do art in London. But he asked me if he could work for me and I said no, I don't have the chance. This is a difficulty. If one comes here to study and settles here at his own expense, he can do it. I see many artists with passion, but they must also have commissions. Sometimes outside, in America, or in England, they appreciate marble sculptures more. These are perhaps things they have never seen.

Lina: What art does your father make?

Emanuele: The same one I do.

Lina: In my opinion what is missing is a cohesive vision. A prophet. Carrara needs a prophet. Instead, it's all about money.

Emanuele: In these years, we had crazy events, Covid etc. It has been good that we have remained realistic. Many companies bigger than us failed, and that was good for us. We managed to survive as a small reality, while the big ones failed.

Akos: Better to be small then. We need to start thinking about ecology.

Emanuele: Sometimes there is someone who tries to coordinate artisans and then tries to keep commissions and so on. For example, my cousin created a community of artisans. They focus on the green economy and sustainability. But it is not easy. Globalization is on platforms. Many people here make beautiful objects but then they do not sell or are paid little. For instance, in Pietrasanta there was a big company with commissions from Dubai, Emirates, for a Mosque. They started building it but did not meet the deadline. So, they asked other artisans to help them finish the work, but they were all paid very little, it was a huge work. So, they refused. It was a bad deal. Others accepted and so they finished the work.

Akos: Many Italian artisans are hired to work by hand abroad.

Lina: Vatteroni talks about it. He wrote a very nice book.

Akos: Someone must translate this book into English.

Emanuele: I'll read it.

Lina: Possiamo usare il video che ha su YouTube?

Emanuele: Sì, chiedo il permesso all'autore.

Akos: metteremo un link.

Emanuele: I must ask him because he made unique shots of some buildings.

Lina: Some images are public, some private.

Akos: Usiamo una bibliografia con riferimenti alle fonti. I lettori possono trovare le nostre fonti.

Lina: Per esempio, quando parliamo del marmo you can link to a button your work, and it gives you a perspective on your work. What is happening in Carrara. How long have you been working in Carrara?

Emanuele: 25 anni.

Lina: Hai studiato in Accademia?

Emanuele: ho imparato da mio padre. È scultore. Ho imparato piano piano da lui.

Lina: Sei uno scultore indipendente?

Emanuele: sì.

Lina: Quale è la differenza per uno scultore indipendente? È difficile trovare il marmo? Che problemi principali incontri nel tuo mestiere?

Emanuele: Carrara non è abbastanza pubblicizzata. Per le sculture non c'è tanto spazio. O hai una grossa ditta, o devi creare il giro di clienti da solo. A Carrara si vendono i blocchi di marmo piuttosto che le opere finite. Ci sono tanti lavoratori, ma il vero mercato è del marmo in blocchi. È un mito quello del marmo di Carrara che conoscono nel mondo. All'inizio del 1900 venivano da tutta Europa e dall'America e lavoravano il marmo qui.

Akos: gli scultori trovano abbastanza marmo? Come funziona l'acquisto per loro?

Emanuele: Il marmo si trova, si può comperare.

Lina: Se sei nuovo e cominci a lavorare, puoi cominciare facilmente?

Emanuele: Si si, non è molto complicato trovare il marmo. Dipende da quanto te ne serve. I blocchi grossi sono difficili da trovare. Ci sono poche cave, c'è un monopolio e a volte è difficile. Molti dei nostri lavori sono di media grandezza e noi troviamo facilmente.

Lina: Scultori giovani forse non cercano grandi taglie di marmo. Costa troppo il pezzo grande.

Emanuele: Il pezzo artistico in grande taglia ha un costo molto elevato. Noi facciamo medie grandezze, ma certo più grosso è più costa. Servono anche le strutture, gru eccetera per lavorare. I blocchi grossi e di ottima qualità costano molto, sì.

Akos: Puoi fare una esibizione da solo con solo i tuoi pezzi?

Emanuele: Certamente. Facciamo arte sacra e funeraria, ma anche classica. Riproduzioni di statue classiche. David, Ercole, Paolina Borghese. Copiamo. Noi facciamo tutto artigianalmente a mano. Non usiamo macchine. Ci capita di fare preventivi e allora chiediamo anche quanto costerebbe l'uso del robot. Ma finora abbiamo fatto tutto a mano.

Lina: quanti siete?

Emanuele: Io e mio padre.

Lina: Da soli?

Emanuele: Quando ho bisogno preferisco chiamare un aiutante, ma di solito faccio io da solo e con l'aiuto di mio padre.

Akos: Come organizzzi il lavoro da solo?

Emanuele: ho degli aiutanti saltuari.

Lina: do you do a piece for a commission?

Emanuele: Sia commissioni, che no. Ci sono diverse realtà a Carrara. Tanti usano i robot, io no.

Lina: Questo lavoro con i robot per me l'inizio della fine.

Emanuele: Credo così anche io. Facendolo a mano ci si mette di più, il costo può anche equivalere al robot.

Lina: Perché hanno introdotto i robot?

Emanuele: Per la quantità, per averne di più. Anche se uccidono il mercato.

Lina: The city of Carrara, the townhall, can they help you with your work?

Emanuele: L'amministrazione non aiuta tanto. Fanno manifestazioni, come White Marble.

Lina: Era di successo?

Emanuele: No.

Lina: Anche secondo me non lo era. Ho parlato con il direttore dell'Accademia. He starts thinking of getting the artists here and having the work on marble done here. That would be good maybe.

Akos: Ha una visione.

Emanuele: Massari? Io lo conosco. E' direttore anche di uno studio artistico dei più famosi cavaatori di Carrara, Barattini. Hanno tanti soldi. Non fanno ricadere niente sulla popolazione; mi chiedevate dell'amministrazione. Dovrebbero obbligare i cavaatori ad investire sulla città. La città dovrebbe essere pulita per i turisti.

Lina: Invece i turisti vanno a Pietrasanta! Non c'è coordinazione e quindi la città resta indietro, anche se ha il marmo.

Emanuele: Sono d'accordo.

Lina: Come si può fare?

Emanuele: non dipende solo da noi. Il mercato è molto inflazionato. Si è spostato a Pietrasanta, gli artigiani sono stati bravi a rimanere uniti. Non so bene però. Ci sono state anche dei giochi politici, anche Massari è impegnato politicamente da quello che so.

Lina: Quando la politica entra nel mondo dell'arte nono po' farti cambiare visione ma cambia la parte finanziaria. Dove esibire, dove vendere, eccetera. In India, abbiamo girato un film che si intitola *Singing Pictures*. Sono dei disegni fatti da donne che si concentrano su diversi temi sociali, come l'HIV. Ora i politici li ordinano su commissione e impongono i loro temi. Così non va bene! Tu come risponderesti ad una richiesta del genere da parte di chi vorrebbe imporre idee sulla tua arte?

Emanuele: Farei quello che voglio.

Akos: In India questi disegni sono un'arte tradizionale. In Bengala, vicino Calcutta. Gli artisti indipendenti possono vendere i loro disegni, ma hanno molte difficoltà economiche. È un problema per la comunità. Ma la situazione di Carrara è diversa perché ci raccontano che alcuni anni fa c'erano lavoratori e apprendisti, ora no.

Emanuele: Non possiamo farlo nemmeno noi. Non potrei pagarli. L'Accademia manda alcuni studenti, ma tante volte non riusciamo a dargli lavoro. Poi imparano poco in poco tempo. Secondo me deve essere l'Accademia che dà incentivi ai ragazzi, devono investire dei soldi per fargli fare l'esperienza nei laboratori, secondo me.

Lina: Uno scultore a Carrara può vivere solo della sua arte? A volte sai i miei studenti mi dicono voglio fare l'antropologia e io dico che è difficile. Dovrebbero fare l'antropologo e qualcosa d'altro.

Emanuele: Studiate il comportamento umano.

Akos: Viviamo a Providence, ci sono tante scuole. La città promuove anche i laboratori artistici, ma tutto è coordinato, non c'è competizione tra i laboratori. E la città fa molto per aiutarli.

Emanuele: Massari è direttore dell'Accademia. In Carrara, there are a few possibilities. But in Pietrasanta, for instance, there are more. In the past it was the opposite. A Pietrasanta ci sono tante scuole che insegnano a lavorare direttamente con il robot. Quelli trovano subito lavoro. Lavorare con i robot ti dà un lavoro quasi certo.

Akos: Creano opere per il mercato dei turisti?

Emanuele: Palazzi, arte decorativa, pavimenti, rivestimenti, intarsi, fanno tutto con i robot. Noi abbiamo scelto di fare tutto a mano.

Akos: C'è un sistema per aiutare questi giovani a trovare lavoro senza che loro debbano specializzarsi nella robotica?

Emanuele: C'è molta disoccupazione. Mestieranza, tradizione, memoria... tutte queste cose sono importanti. Ma lavoro ce n'è poco.

Lina: Hai mai pensato di lasciare questo lavoro?

Emanuele: No.

Gianni: Hanno appena aperto la nuova cattedra di robotica all'Accademia.

Akos: Quando parliamo con gli industriali, ci raccontano di tutta la polvere di marmo che vendono. Le grandi quantità sono per il mercato globale.

Lina: What do you think about that?

Emanuele: In this area many of us think that there is mafia, 'Ndrangheta, involved in the market. We saw the effects of what they did, not them.

Lina: molte cave hanno chiuso.

Emanuele: Molte fanno solo bicarbonato.

Akos: Anche al tempo di Michelangelo lo facevano.

Emanuele: Con l'industrializzazione abbiamo scavato molto più che quello scavato in 2000 anni.

Akos: Quando parliamo con i politici loro hanno un modo di politica locale, regionale, eccetera.

Emanuele: Il bicarbonato sono multinazionali.

Akos: non possiamo fare molto a livello locale.

Emanuele: la città non guadagna niente dal mercato di bicarbonato.

Lina: Ora in America, meglio comprare una macchina elettrica per il clima. Quando succederà a Carrara?

Emanuele: C'è qualcosa già.

Akos: L'industria verde, green.

Emanuele: Da qualche anno se ne parla. Le montagne stanno sparendo.

Lina: Qualcuno deve proteggerle.

Akos: Abbiamo fatto un viaggio nelle cave e abbiamo visto le piattaforme dove si lavora il marmo.

Lina: ci sono anche frane.

Emanuele: Stanno anche erodendo l'interno delle montagne. Comunque ci sono piani regolatori decisi dalla politica e definiti anche nell'aspetto giuridico. Decidono dove puoi scavare e dove non puoi. I think that the cavaatori do what they want.

Akos: ci sono cave che produrranno i blocchi e anche altri che fanno dei pezzi più piccoli.

Emanuele: I cinesi comprano magari mille blocchi.

Lina: One day you will wake up in Carrara and all the marble is disappeared. Dall'Eritrea estraggono marmo e oro. Noi non possiamo dire nulla. Hanno preso tutto.

Emanuele: Working in the quarries is not easy, it is not the workers' fault. It is the chiefs who decide. L'Eritrea ha una realtà difficile. Anche qui sono state fatte sparire delle persone che cercavano di reagire a questo scempio. Barattini, per esempio, deve dare certi blocchi per bicarbonato, sono obbligati.

Akos: Cosa possono fare gli individui, i singoli cittadini? Il sindaco promette, i consiglieri promettono, ma cosa possono fare in realtà?

Lina: tante parole e pochi fatti.

Akos: Come hai cominciato la tua attività? Il tuo laboratorio quando ha aperto quanti dipendenti aveva? È una cosa difficile da fare.

Emanuele: Si può studiare facilmente, ma il problema è il lavoro. Il mese scorso è venuto un ragazzo inglese, voleva fare l'accademia ma poi ha deciso di fare Arte a Londra. Però mi chiedeva se potesse lavorare da me e io ho detto no, non ho la possibilità. Questa è una difficoltà. Se uno viene qua a studiare e si insedia qua a sue spese, può farlo. Io vedo molti artisti con passione, ma devono avere anche commissioni. A volte fuori, in America, o in Inghilterra, apprezzano di più le sculture di marmo. Sono magari cose che nono hanno mai visto.

Lina: Che arte fa tuo padre?

Emanuele: La stessa che faccio io.

Lina: Secondo me quello che manca è una visione coesa. Un profeta. Carrara ha bisogno di un profeta. Invece è tutto basato sui soldi.

Emanuele: In these years, we had crazy events, Covid etc. It has been good that we have remained realistic. Many companies bigger than us failed, and that was good for us. We managed to survive as a small reality, while the big ones failed.

Akos: Meglio essere piccolo quindi. Bisogna iniziare a pensare all'ecologia.

Emanuele: Loro puntano sulla green economy e sostenibilità. Ma non è facile. La globalizzazione sta sulle piattaforme. Tante persone qui fanno oggetti bellissimo ma poi non vendono o vengono pagati poco. For instance, in Pietrasanta there was a big company with commissions from Dubai, Emirates, for a Mosque. They started building it but did not meet the deadline. So,

they asked other artisans to help them finish the work, but they were all paid very little, it was a huge work. So, they refused. It was a bad deal. Others accepted and so they finished the work.

Akos: Tanti artigiani italiani vengono assunti per lavorare a mano all'estero.

Lina: Vatteroni ne parla. Ha scritto un libro molto bello.

Akos: Qualcuno deve tradurre in inglese questo libro.

Emanuele: Lo leggerò.