

Beatrice Peria

Testi per *Un cavallo c'è sempre*, brevi appunti
sull'iconografia della Conversione di Paolo, 2019.

San Paolo. Nome ebraico Saul: invocato, chiamato.

Incontro con Cristo: visione (1Cor 9, 1); illuminazione (2Cor 4, 6);
rivelazione e vocazione (Gal 1, 15s)

CONVERSIONE (Nuovo Testamento) a Dio

Rinnovamento di mente e di cuore

Ravvedimento/ fede (volgersi da/volgersi verso)

Atto consapevole

Riunificazione di un io prima diviso / completezza

Per i protestanti, la conversione dipende dalla grazia.

“Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta (...)”

Parmigianino, Conversione di San Paolo, 1527, Vienna,
Kunsthistorisches Museum

Saul a terra semidraiato

Terreno erboso

Cespuglio di canne

Sguardo al cielo

Stupore

Braccio a terra

Braccio verso l’alto

Gamba piegata

Gamba stesa

Tunica rossa
Mantella dorata
Spada a terra
Cavallo bianco
Imbizzarrito
Sella di ermellino
Redini sottili
Testa piccola
Collo gonfio
Torsioni contrapposte
Proporzioni deformate
Luce nel cielo tra nuvole
Cielo rossastro
Cielo azzurrino
Paesaggio molto nitido
Composizione concentrata
Nessun altro personaggio
Visione dinamica
Folgorazione temporale

Raffaello, Conversione di Saulo, cartone per arazzo realizzato da Pieter van Aelst, 1515-19, Pinacoteca Vaticana

Composizione divisa in tre zone
Centro in alto

Cristo fuoriesce dalle nuvole in un alone di luce

Sorretto da quattro piccoli angeli

Braccio destro disteso in avanti

Indica Damasco

Centro in basso:

Spazio vuoto

Destra:

Saul riverso a terra

Isolato dagli altri

Sdraiato sulla schiena

Braccia spalancate

Gesto della croce

Imitatio Christi

Veste da soldato

Elmo

Corazza

Calzari

Spada a terra

Terreno erboso

Alle sue spalle il cavallo scappa spaventato

Palafreniere insegue il cavallo

Sinistra:

Soldato a piedi con lancia accorre

Soldati a cavallo con lance accorrono verso il centro

Trambusto

Terreno roccioso

Composizione dinamica

Tutto converge a sinistra

Arrendevolezza di Saulo

Michelangelo, Conversione di San Paolo, 1542-1545, Cappella
Paolina, Palazzi Pontifici, Vaticano

Grande innovazione iconografica alla radice di tutte le altre
raffigurazioni del tema:

Giustapposizione scena terrestre e evento celeste

Dinamicità narrativa

Intensa spiritualità nell'incontro tra Cristo e Saulo

Cristo capovolto e proteso verso il basso in una posa ardita

Azione

Energia

Angeli

Nuvole

Saulo come un vecchio (e non come un soldato); senza attributi militari

VECCHIO

Saulo già caduto da cavallo (per enfatizzare l'umiltà della sua
condizione)

ILLUMINAZIONE è il fulcro della rappresentazione

Linea di luce collega cielo e terra

Non narrazione, ma esperienza spirituale.

GRAZIA

(Valdès, Vittoria Colonna)

CECITÀ

Sorretto dai compagni

Cavallo spaventato

Palafreniere

Compagni spaventati scappano

Damasco sullo sfondo

Paesaggio brullo

Pieter Brueghel il giovane, Conversione di Paolo, 1567, Vienna,
Kunsthistorisches Museum

iconografia originale e senza precedenti

Paesaggio montuoso (le Alpi)

Processione lunghissima di soldati

Un vero esercito

A piedi

Cavalieri

Si arrampicano faticosamente

Lungo i sentieri impervi

Per le alte vette

Tutti con i volti coperti

Da copricapi o da elmi

Portano attrezzature sulle spalle

Anonimi

Visti per lo più di spalle

Distinti per status
Lance e armature
Rocce aguzze
Alberi montani
Paesaggio inospitale
Cammino faticoso
Senza fine e senza scopo
Al centro di una piccola radura
Saulo a terra
Piccolo
Vestito di azzurro
Caduto da cavallo
Difficile da scorgere
Nella folla
Attorno a lui
Uno spazio vuoto
Accorrono soldati incuriositi
Non è chiaro l'accaduto
Un incidente
Cavallo accovacciato a terra
Un cavaliere indica la scena
Ad altri due compagni
Con copricapi eleganti e un vessillo rosso
Qualcuno torna indietro a vedere
Solo una nube minacciosa si allunga nel valico montano

La luce divina che ha colpito Saulo viene da sinistra
Ma non è visibile a nessuno dei presenti
In basso un paesaggio a perdita d'occhio
Una pianura lontana

Ludovico Carracci, Conversione di San Paolo, 1587/88, Bologna,
Pinacoteca Nazionale

Saulo disarcionato da cavallo

Giovane

Soldato

Veste rossa e mantello blu

Guarda la luce in cielo

Occhi aperti

Posizione scomposta

Sorpreso

Spaventato

Cristo in volo come una sagoma luminosa

Visione

Apparizione

Si aprono le nuvole

Nere

Contrasti luminosi e cromatici

Cavallo imbizzarrito

Altri soldati a terra

Soldato in piedi si copre gli occhi con le mani

Traballa

Soldato in ginocchio guarda verso fuori

Soldati a cavallo guardano in cielo

Un vessillo bianco mosso dal vento

Damasco sullo sfondo

Movimenti concitati ma senza scopo

Dinamismo

Corpi sovrapposti

Confusione

Incomprensione

Agitazione

Paesaggio sullo sfondo

Caravaggio – Conversione di San Paolo, 1600-1601, Roma,
Collezione Odescalchi

Immagine compressa e affollata

Soffocamento spaziale

Nessuna separazione tra umano e divino

Confronto diretto

Flagranza dell'evento

Visione innovativa

Figure sovrapposte e intrecciate

Saul vecchio e barbuto

Seminudo

Volto coperto dalle mani

CECITÀ

Buio

Luce violenta

Paura

Soldato vecchio

Elmo con pennacchio, lancia e scudo

Saul soldato?

Cavallo spaventato e contorto su sé stesso

Cristo proteso in avanti

Trattenuto da un angelo

Braccia spalancate in un abbraccio

Squarcio di paesaggio sullo sfondo

Fiume

Particolari iperrealistici

Mimetismo estremo

Acutezza percettiva

Rifiutato dalla committenza o ritirato dall'artista

Caravaggio, Conversione di San Paolo, 1601, Roma, S. Maria del
Popolo, Cappella Cerasi

Spazio compresso

Visione ravvicinata

Fondo nero

Ambientazione notturna

Luce che squarcia le tenebre

GRAZIA

Cavallo pezzato protagonista

Zampa piegata

Zoccolo sollevato

Tranquillo

Palafreniere anziano

Piedi nudi

Vena gonfia sulla gamba

Faccia rugosa

Tiene il morso del cavallo

Saulo in scorcio a terra

Supino

Occhi chiusi

Cecità

Braccia spalancate

Imitatio Christi

Riconoscimento totale

Assoggettato

Mantello rosso

Striature verdi

Spada a terra

Elmo piumato a terra

Solo luce

Cristo assente

Realismo simbolico

Peter Paul Rubens, Conversione di San Paolo, 1610-12, Londra,
Courtauld Gallery

Composizione dinamica e teatrale

Frenetica e esagitata

Pennellata fluida e poco descrittiva

Senso di immediatezza

Ambientazione notturna

Luce divina che squarcia l'oscurità

Cristo scende in volo in una gloria di angeli

Il mantello agitato dal vento

Movimento convulso dei corpi

Figure umane e cavalli intrecciati tra loro

Aggrovigliati e attorcigliati

Cavalli imbizzarriti e in fuga

Manti e vesti agitati dal vento

Turbinio vorticoso

Movimenti serpeggianti

Torsioni violente e innaturali

Agitazione pervasiva

Violenti chiaroscuri e contrasti di colore brillanti

Saul disarcionato da cavallo

Riverso a terra

Fortemente scorciato

Colpito dalla luce

Stato di incoscienza

Sorretto da un uomo seminudo
È accorso anche un soldato
Un giovane cerca di trattenere il cavallo
Un cane scappa spaventato
Paesaggio indistinto sullo sfondo
Albero scuro sulla destra
Violento furore
Ribollente di energia
Sovrannaturale

Mattia Preti, Conversione di Saulo, 1667, La Valletta, Malta,
Co-Cattedrale di San Giovanni

Due zone distinte: cielo e terra
Saulo semisdraiato a terra
Vecchio
Soldato
Armatura
Mantello rosso
Veste arancio e armatura in metallo
Occhi chiusi
Elmo piumato, scudo e spada a terra
Foglio scritto in ebraico accartocciato a terra
Braccia aperte
Mani aperte

La luce esalta e accende i colori

Due uomini cercano di sollevarlo da terra

Come incosciente

Bocca socchiusa

Trance

Due soldati in piedi guardano la scena senza capire

Palafreniere con calzoni rossi camicia bianca e gilet blu trattiene un cavallo bianco

Visibilmente agitato

Ragazzo appoggiato a una pietra si mette una mano sulla fronte per ripararsi gli occhi e vedere meglio

Sul lato, mura cittadine, forse Damasco

In alto a destra, Cristo a torso nudo con grande mantello blu e velo bianco sui lombi

scende dal cielo in una gloria di angeli

appoggiato sulle nuvole,

nuvole dure e solide come un trono,

indica Saulo con il dito teso

lo guarda amorevolmente

In alto a sinistra, angelo con veste svolazzante, apre le nuvole come un sipario

Dietro di lui gloria di cherubini tra le nubi dorate

Cielo ribollente di nuvole bianche, blu, azzurre e dorate

Francesco Solimena, La Conversione di San Paolo, 1689-90,
Napoli, San Paolo Maggiore

Impalcatura scenica monumentale

Confusione

Moltitudine di figure e cavalli

Cristo in alto seduto sulle nuvole

Scende un raggio di luce verticale dall'interno delle nubi rosa

Che colpisce direttamente Saulo e il suo cavallo

Entrambi a terra

Saulo riverso all'indietro appena disarcionato

il cavallo in una posizione disarticolata e scomposta cerca di rialzarsi

Ovunque soldati e cavalli

Molti a terra,

Molti in fuga

Qualcuno cerca di rialzarsi

Molti guardano la luce

Qualcuno si protegge con lo scudo

Movimenti convulsi delle braccia

Espressioni attonite o spaventate

Furia del movimento

Corpi sovrapposti

Braccia levate al cielo

Urla

Cavalli che vanno in tutte le direzioni

Figure ammicchiate

Animazione esagitata

Un cane abbaia in primo piano

Un vecchio sulla destra guarda in cielo e stende un braccio, quasi un nuovo Saulo colto in un momento successivo

Accanto a lui un altro cavallo atterrato

Un albero altissimo appare sopra le nuvole

Lance e insegne militari

Scudi, elmi

Bandiere

Un ramo spezzato

Rumore