

Isabella Leonarda [Leonardi, Anna Isabella]

(Novara, Sept 6, 1620- Novara, Fev 25, 1704)

Compositrice italienne.

Baptisée Anna Isabella Leonardi, elle appartenait à une famille importante de Novara.

En 1636, elle entre au Collegio di Orsola, un couvent des Ursulines, où elle demeura toute sa vie. Un document de 1658 l'identifie en tant que professeur de musique ainsi que «mère et employée» pour sa congrégation.

En 1676, elle atteint le rang de mère supérieure et, en 1693, madre vicaria; dans ses dernières années, elle sert de «conseillère». Elle a peut-être étudié avec Gasparo Casati (qui était maestro di cappella de la cathédrale de Novara, 1635–1641), qui a inclus deux de ses compositions dans son *Terzo libro di sacri concerti* (RISM 1640³). Cotta l'a appelée «la Musa Novarese» et a imprimé un sonnet de A. Saminati Lucchese, comparant son talent musical aux prouesses militaires de l'empereur Léopold Ier.

Leonarda était une compositrice habile et polyvalente dont environ 200 compositions comprennent des exemples de presque tous les genres sacrés. Dans ses arrangements de messes et de psaumes, des sections pour chœur complet alternent avec des passages en solo et des ritournelles instrumentales.

Ses œuvres non liturgiques sacrées comportent fréquemment des textes latins intensément émotionnels, dont certains ont peut-être été écrits par Leonarda elle-même. Les compositions à quatre voix de ce genre sont conservatrices : l'écriture imitative est omniprésente et l'orgue constitue le seul accompagnement instrumental.

Les œuvres pour une à trois voix sont plus modernes, ressemblant beaucoup aux cantates de chambre dans leur forme et leur style mélodique. Beaucoup utilisent des ritournelles instrumentales et des refrains vocaux.

Dans ses nombreux motets solos, le lyrisme sensuel des airs équilibre l'expression dramatique intense des récitatifs. Certains airs sont strophiques, mais la plupart utilisent des formes utilisant des répétitions variées. Les motets solistes révèlent le compositeur à son degré le plus expressif : le figuralisme abonde et des 6èmes napolitaines occasionnelles, et occasionnellement des 6èmes augmentées et des 7èmes diminuées enrichissent le vocabulaire harmonique. L'écriture vocale montre des éclats de couleur occasionnels, en particulier lors de la conclusion des sections «Alleluia».

Les œuvres instrumentales de Leonarda (op.16, 1693) sont apparemment les premières sonates publiées par une femme. Sa sonate pour violon solo et continuo est l'une de ses œuvres les plus avancées harmoniquement, mais elle est techniquement conservatrice. Dans cinq des sonates d'ensemble, elle fait

varier la texture en donnant des passages solistes à chacun des instruments à cordes

Œuvres

Editions

Isabella Leonarda: Selected Compositions, ed. S. Carter, RRMBE, lix (1988)

Solo Motets from the Seventeenth Century, iv-v; *Novara I-II* (New York, 1987–8) [facs. with introduction by A. Schnoebelen] [S i, ii]

Motetti ... libro primo, 3vv, op.2 (Milan, 1665), lost [cited in *FétisB*; possibly repr. from earlier edn]

[18] Sacri concerti, 1–4vv, 2 vn, op.3 (Milan, 1670)

Messa e [10] salmi, concertati, & a cappella con istromenti ad libitum, 4vv, 2 vn, op.4 (Milan, 1674)

[12] Motetti, 1v, 2 vn, op.6 (Venice, 1676)

[12] Mottetti ... con le litanie della Beata Vergine, 1–4vv, 2 vn, op.7 (1677)

Vespro a cappella della Beata Vergine e [11] motetti concertati, 1–4vv, op.8 (1678)

[11] Motetti con le litanie della Beata Vergine, 4vv, op.10 (Milan, 1684)

[12] Motetti, 1v, op.11 (1684), S i

[14] Motetti, 1v, op.12 (Milan, 1686), S i

[12] Motetti, 1–3vv, 2 vn, op.13 (1687)

[10] Motetti, 1v, op.14 (1687), S ii

[11] Motetti, 1v, op.15 (1690), S, ii

[12] Sonate, a 1–4, op.16 (1693)

[12] Motetti, 1v, op.17 (1695), S ii

[3] Messe concertate con stromenti, & [3] motetti, 1–4vv, 2 vn, vle/theorbo, op.18 (1696)

[10] Salmi concertati, 4vv, 2 vn, vle/theorbo, op.19 (1698)

[14] Motetti, 1v, 2 vn, 'bassetto', op.20 (1700)

2 sacred works, 1640³

Bibliographie

L.A. Cotta: *Museo novarese* (Milan, 1701), 269–70; pt 4 ed. M. Dell’Omo (Turin, 1994)

V. Fedeli: 'Antichi musicisti novaresi', *Bollettino storico per la provincia di Novara*, 18 (1924), 308–12

L. Frati: 'Donne musiciste bolognesi', *RMI*, 37 (1930), 387–400

S. Carter: *The Music of Isabella Leonarda (1620–1704)* (diss., Stanford U., 1982)

E. Dahnk Baroffio: 'La compositrice Isabella Leonarda', *Novarien*, 13 (1983), 75–92

J. Bowers: 'The Emergence of Women Composers in Italy, 1566–1700', *Women Making Music: the Western Art Tradition, 1150–1950*, ed. J. Bowers and J. Tick (Urbana and Chicago, 1986), 116–61

J. Briscoe, ed.: *Historical Anthology of Music by Women* (Bloomington and Indianapolis, 1987), 39–56

S. Glickman and M.F. Schleifer, eds.: *Women Composers: Music Through the Ages*, ii: *Composers Born 1600–1699* (New York, 1996), 139–94

Carter, S. (2001, January 01). Isabella Leonarda. *Grove Music Online*. Ed. Retrieved 31 Aug. 2018, from <http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000013920>.