

Moscow Conservatory
RECORDS

PREVIOUSLY
UNRELEASED
RECORDINGS

LOIS MARSHALL
SOPRANO

WELDON KILBURN
PIANO

**Mozart, Mahler, Berlioz,
Schumann, Purcell, Puccini,
Falla & Britten**

LIVE IN GRAND HALL
OF THE MOSCOW
TCHAIKOVSKY
CONSERVATORY

OCTOBER 15, 1962

LOIS MARSHALL

SOPRANO

WELDON KILBURN

PIANO

SMCCD 0150
AAD/MONO
TT: 67.56

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

- [1] Scène and Aria “Misera, dove son!”, KV 369 7.11

Gustav Mahler (1860 – 1911)

- [2] “Frühlingsmorgen” (text: Richard Leander) (1886) 2.33
[3] “Um Mitternacht” (text: Friedrich Rückert) (1901) 5.59
[4] “Nicht wiedersehen” (text from “Des Knaben Wunderhorn”) (1892) 4.19

Hector Berlioz (1803 – 1869)

- [5] Romance de Marguerite (“D’amour, L’ardente Flamme...”) 7.07
from the dramatic legend “La damnation de Faust”, (4th Part: No. 15), op. 24

Robert Schumann (1810 – 1856)

“Dichterliebe”, (text: Heinrich Heine), op. 48

- [6] 1. Im wunderschönen Monat Mai 1.48
[7] 2. Aus meinen Tränen spriessen 1.07
[8] 3. Die Rose, die Lilie 0.37
[9] 4. Wenn ich in deine Augen seh 1.54
[10] 5. Ich will meine Seele tauchen 1.04
[11] 6. Im Rhein, im heiligen Strome 2.28
[12] 7. Ich grolle nicht 1.45
[13] 8. Und wüssten’s die Blumen, die kleinen 1.21
[14] 9. Das ist ein Flöten und Geigen 1.28
[15] 10. Hör ich das Liedchen klingen 2.17

- [16] 11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen 1.11
[17] 12. Am leuchtenden Sommermorgen 2.43
[18] 13. Ich hab im Traum geweinet 2.39
[19] 14. Allnächtlich im Traume 1.54
[20] 15. Aus alten Märchen 2.48
[21] 16. Die alten, bösen Lieder 5.18

Henry Purcell (1658 – 1695)

- [22] Air “Hark! The Echoing Air a Triumph Sings”
from the opera “The Fairy Queen” (Act V: No. 48), Z. 629 1.52

Giacomo Puccini (1924 – 1858)

- [23] Liu’s aria “Tu che di gel sei cinta” from the opera “Turandot” (Act 3: scène 1) 2.36

Manuel de Falla (1876 – 1946)

- [24] “Polo” from “Siete Canciones populares Española’s” 1.53

Benjamin Britten (1913 – 1976)

- [25] “Heigh ho, heigh hi!” (“Quand j’étais chez mon père”) 2.12
from “Folksong Arrangements”, Vol. 2 No. 8

Live in Grand Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory
October 15, 1962

Sound Restoration & Mastering: Elena Sych
Executive producer: Eugene Platonov

© & © 2013 The Moscow Tchaikovsky Conservatory. All Rights Reserved

*"I think of myself as a singer.
I'm not a great intellectual, but I can sing and I know that.
So I think I'm just a singer. And if I am remembered
it all I guess I would like to be remembered
for bringing people some pleasure."*
Lois Marshall

"Just a singer" is how Lois Marshall defined herself, notwithstanding the fact that her 34-year career became definitive for the history of Canadian music, similarly to way it was defined by Glenn Gould, Ernest Macmillan and Jon Vickers. During the difficult years of the Cold War, Moscow and Leningrad welcomed her just as warmly as her native city, Toronto did.

Strange as it may be, her musical activities all began with her overcoming a serious malady. Lois Catherine Marshall, who was born on January 29, 1925, contracted poliomyelitis at the age of two. She remained noticeably lame throughout her life, which deterred her from making a full-fledged operatic career. But the voice granted to the talented girl by God made it possible for her to be accepted to the conservatory in Toronto at the age of 14, as an exceptional case.

One of her students, soprano Monica Whicher subsequently recounted via email to CBC Music "Somehow, Lois just knew how she wanted things to sound, and had such an incredible ear and imagination that nothing, really, was impossible."

Her career developed rapidly. She studied with Weldon Kilburn, who subsequently became her accompanist (until 1971) and her husband in 1968. Kilburn was not a standard vocal teacher. He worked as a pianist and did not possess any vocal skills. Singing professors regarded him as a violator of traditions, and Kilburn himself did not accept the manner of teaching cultivated at that time. He preferred it when vocalists cultivated their own voices organically by means of music. Kilburn was a strict teacher, who frequently sent his students home in tears after their lessons. Nonetheless, Marshall was persistent, and every evening after supper she repeated her vocal exercises in the bathroom, from where she moved away all the towels and rugs, to achieve better resonance, which confused and shocked her elder sister's gentlemen callers.

Her endeavors were not carried out in vain. Soon the singer's voice strengthened and attracted the attention of music teachers and critics. Scarlatti's "Christmas Cantata," in which Lois sang as a soloist in 1947, was broadcast on CBC and received a warm response from its reviewer: "All the ordinary words descriptive of vocal excellence seem inadequate to describe the complete otherworldliness of Miss Marshall's singing. One became so transported that even the outer edges of consciousness were lost to this world."

In the same year, 1947, she made her debut in Bach's "St. Matthew Passion" under the direction of Ernest Macmillan. In 1950 she won a prize at the competition "Singing Starts of Tomorrow" and received the Eaton Scholarship, awarded to the best students of the upper school of the Royal Conservatory of Music. That same year she made her Washington DC debut, performing with the National Symphony Orchestra at the festivities devoted to the city's 150th anniversary.

In 1952 Lois Marshall won the Naumburg Competition for Young Performers, and as a winner she performed in a concert in New York, after which Arturo Toscanini invited her to sing in a performance of Beethoven's "Missa Solemnis" on March 28, 1953. That same year the singer participated in Godfrey Ridout's "Cantione Mysticae N.1" in Carnegie Hall. In 1955 she took part in a performance of Beethoven's Ninth Symphony with the Minneapolis Symphony Orchestra.

Following this, Marshall established a broad international career, which began in 1956 with the British tour with the Royal Philharmonic Orchestra under the direction of Sir Thomas Beecham (at the same time she participated in the recording of Mozart's "The Abduction from the Seraglio" made by Beecham) and Handel's Oratorio "Solomon"; subsequently the singer performed in the USSR (in 1958; she was one of the first performers from abroad to make a tour throughout the Soviet Union; that year the Aprelevsky Factory released an 8-inch LP record with arias and songs in her performance (D-004792-3)), Australia, New Zealand (1960) and other countries, not to mention the USA, where, in particular, Sarah Caldwell organized productions of "Tosca" and "La Boheme" at the Boston Opera in 1959-1960 especially for her. Marshall frequently performed in her homeland with the leading Canadian musical ensembles and soloists. Thus on the Stratford Festival in 1962 she performed Hindemith's *Marientleben* with Glenn Gould, and later that year they both participated in a television show devoted to Richard Strauss. She also performed works by Richard Strauss with the Toronto Symphony Orches-

tra. The singer performed practically with all the leading orchestras in Canada, as well as in Australia, Great Britain, Germany, the Netherlands, New Zealand and USA.

From the 1970s Lois Marshall performed as a mezzo-soprano, which allowed her to include in her repertoire French opera music written for mezzo-soprano, as well as numerous German Lieder. In 1981-1982 she made a farewell tour throughout Canada, although she continued to appear in concerts periodically after that. In 1985 she was the artistic director of the TriBach Festival in Edmonton. From 1986 to 1997 Marshall taught at the Music Department of the Toronto University, gave private lessons and master classes. She died in 1997.

The concert recorded at the grand Hall of the Moscow Conservatory was performed during the singer's second visit to the USSR. In 1962 her artistic talent was at its peak. A live performance inevitably carries miniscule technical flaws, but the program conveys Lois Marshall's artistic creed in a very full-fledged manner.

A great portion of the program is devoted to chamber repertoire. It ranges from Mozarts virtuosic aria "Misera, dove son!" to songs by Mahler, which were a rare treat for Soviet music lovers, and Marguerite's aria from Berlioz's "The Damnation of Faust." Her rendition of Schumann's song cycle "Dichterliebe" for female voice is original and unexpected.

Especially interesting is her choice of encores. These include Purcell's Baroque aria from "The Fairy Queen," the popular final aria of Liu from Puccini's "Turandot," as well as Manuel de Falla's temperamental "Polo." The program is finished by the English folk sing "Heigh-Ho" in Benjamin Britten's arrangement.

In 2012 the CBC Music company released Lois Marshall's recordings in their series Gone but not Forgotten. In 1997, at the concert of the Toronto Symphony Orchestra devoted to the memory of the singer, her long-time impresario and friend Walter Homburger said: "Lois Marshall will be remembered as one of our greatest singers. Her marvelous ability to communicate her artistry to audiences throughout the world was, indeed, unique."

Translated by A. Rovner

*«Я думаю о себе как о певице.
Я не являюсь большим интеллектуалом,
но я умею петь, и я это осознаю.
Поэтому я считаю себя просто певицей.
И если обо мне вообще будут помнить,
я бы хотела, чтобы обо мне вспоминали,
что я приносила людям наслаждение.»*

Луиз Маршалл

«Просто певица» так называла себя Луиз Маршалл, чьё имя за 34-летнюю карьеру стало нарицательным для истории Канадской музыки наряду с Гленном Гульдом, Эрнестом Макмилланом и Джоном Викаерсом. В сложные годы «холодной войны» Москва и Ленинград принимали её так же горячо, как и родной Торонто.

А началось всё с преодоления тяжкого недуга. В возрасте двух лет Луиза Катерина Маршалл, родившаяся 29 января 1925 года, заболела полиомиелитом. Заметная хромота, оставшаяся на всю жизнь, помешала сделать ей полноценную оперную карьеру. Но Богом данный голос заставил принять талантливую девочку в виде исключения в консерваторию Торонто в 14 лет.

«... Луиза просто знала, какого она хотела добиться звучания, и имела такой невероятный слух и воображение, что ничего не было невозможного для неё» - впоследствии рассказала одна из её учениц сопрано Моника Вишер.

Её карьера была стремительной. Училась у Уэлдона Килберна, ставшего затем её аккомпаниатором (до 1971 года), а с 1968 г. и мужем. Килберн не был типичным преподавателем вокала. Он работал как пианист, прекрасный концертмейстер, не имевший профессиональных навыков постановки голоса. Профессора вокального факультета считали его нарушителем традиций, да и Килберн не признавал манеру пения, культивировавшуюся в то время. Он предпочитал, чтобы певцы раскрывали их собственные голоса органически через музыку. Килберн занимался жёстко, регулярно отправляя своих студентов домой в слезах. Но Маршалл была упорна, каждый вечер после ужина она повторяла вокальные упражнения в ванной, откуда для

лучшего резонанса выкинула все полотенца и коврики, что смущало и шокировало ухажёров старшей сестры.

Старания были не напрасны. Вскоре голос Маршалл окреп и привлёк внимание со стороны учителей и музыкальных критиков. «Рождественская кантата» Скарлатти, где солировала Луиза, в 1947 году транслировалась CBC и заслужила горячую похвалу рецензента: «Все обычные слова о вокальном совершенстве представляются неадекватными для описания потустороннего пения мисс Маршалл. Оно переносит сознание в иной мир».

В том же 1947 году она дебютировала в «Страстях по Матфею» Баха под управлением Эрнеста Макмиллана. В 1950 году стала победительницей конкурса «Завтрашние звезды вокала» (англ. Singing Stars of Tomorrow) и получила Итонскую стипендию, присуждаемую лучшим выпускникам Высшей школы Королевской музыкальной консерватории. В этом же году дебютировала в Вашингтоне, выступив с Национальным симфоническим оркестром на празднествах в честь 150-летия города.

В 1952 году выиграла Наумбурговский конкурс молодых исполнителей и в качестве лауреата выступила с концертом в Нью-Йорке, после чего Артуро Тосканини пригласил Маршалл петь в «Торжественной мессе» Бетховена 28 марта 1953 года. В этом же году с Леопольдом Стоковским Маршалл участвует в премьерном исполнении *Cantiones mysticae No.1* Годфри Ридаута в «Карнеги-холле». В 1955 году она исполняет Девятую симфонию Бетховена с Миннеаполиским симфоническим оркестром.

Вслед за этим Маршалл сделала широкую международную карьеру, начавшуюся в 1956 году с британских гастролей с Королевским филармоническим оркестром под управлением сэра Томаса Бичема (в это же время вместе с Бичемом Маршалл участвовала в записи моцартовского «Похищения из сераля») и оратории Генделя «Соломон»; в дальнейшем Маршалл выступала в СССР (в 1958 году она была одной из первых иностранных исполнительниц, совершивших турне по Советскому Союзу; в том же году Апрелевским заводом была выпущена 8-дюймовая пластинка с ариями и песнями в её исполнении (Д–004792-3)), Австралии, Новой Зеландии (в 1960 году) и других странах, не говоря уже о США, где, в частности, Сара Колдуэлл в 1959 – 1960 годах специально для неё поставила в Бостонской опере «Тоску» и «Богему». Маршалл часто выступала на родине с ведущими канадскими музыкальными коллективами и исполнителями. Так, на Стратфордском фестивале 1962

года она исполняла *Das Marienleben* Хиндемита с Гленном Гульдсом, а позже в том же году они вместе участвовали в телепередаче, посвященной Рихарду Штраусу. Произведения Р. Штрауса она исполняла также с Торонтским симфоническим оркестром.

Маршалл пела практически со всеми крупнейшими оркестрами в Канаде, а также в Австралии, Англии, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии и США.

С 1970-х годов Маршалл выступает как меццо-сопрано, что позволило ей включить в свой репертуар французскую оперную музыку, написанную для этого голоса, и многочисленные немецкие *Lieder*. Проведя в 1981 – 82 годах прощальное турне по Канаде, она, тем не менее, продолжала и после этого периодически появляться в концертах. В 1985 году она была художественным директором фестиваля *TriVach* в Эдмонтоне. С 1986 по 1997 год Маршалл преподавала на музыкальном факультете Торонтского университета, занималась с частными учениками, давала мастер-классы. Скончалась в 1997 году.

Концерт, записанный в Большом зале Московской консерватории, относится ко второму приезду певицы в СССР. В 1962-м году её талант находился в самом расцвете. Живое исполнение неизбежно несёт мелкие технические огрехи, но программа достаточно полно передаёт творческое «кредо» Луиз Маршалл.

Большая часть программы посвящена камерному репертуару. От виртуозной концертной арии Моцарта «*Misera, dove son!*» к редким тогда для советских меломанов песням Малера и романсу Маргариты из «Осуждения Фауста» Берлиоза. Оригинальна и неожиданна женская трактовка цикла Шумана «Любовь поэта».

Особо интересен подбор бисов. Здесь и барочная ария Пёрселла из «Королевы фей», и популярная предсмертная ария Лиу из «Турандот» Пуччини, и темпераментное испанское «Поло» де Фальи. Завершает программу английская народная песня «Хей-хо» в обработке Бриттена.

В 2012 году компания CBC Music выпустила записи Луиз Маршалл в разделе *Gone but not Forgotten* (Ушедшие, но не забытые). В 1997-м году на концерте Торонтского симфонического оркестра, посвящённом памяти певицы, её многолетний импресарио и друг Уолтер Хамбургер сказал: «Луиз Маршалл запомнится как одна из наших великих певиц. Её изумительная способность передавать свой артистизм зрителям во всем мире была, действительно, уникальна».

ЛУИЗ МАРШАЛЛ

СОПРАНО

УИЛДОН КИЛБЕРН

ФОРТЕПИАНО

SMC CD 0150
AAD/MONO
TT: 67.56

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)

- 1 Сцена и ария «Misera, dove son!», KV 369 7.11

Густав Малер (1860 – 1911)

- 2 «Весеннее утро» (сл. Рихарда Леандера) (1886) 2.33
3 «В полночь» (сл. Фридриха Рюккерта) (1901) 5.59
4 «Не увидеться вновь!» (сл. из «Волшебного рога мальчика») (1892) 4.19

Гектор Берлиоз (1803 – 1869)

- 5 Романс Маргариты («Любовь меня сжигает...») 7.07
из драматической легенды «Осуждение Фауста», Ч. 4: № 15, ор. 24

Роберт Шуман (1810 – 1856)

Любовь поэта, вокальный цикл на стихи Генриха Гейне, ор. 48

- 6 1. В сияньи теплых майских дней 1.48
7 2. Цветов веноч душистый 1.07
8 3. И розы и лилии 0.37
9 4. Встречаю взор очей твоих 1.54
10 5. В цветах белоснежных лилий 1.04
11 6. Над Рейна светлым простором 2.28
12 7. Я не сержусь 1.45
13 8. О, если б цветы угадали 1.21
14 9. Напевом скрипка чарует 1.28
15 10. Чуть только я песню услышу 2.17

- 16 11. Её он страстно любит 1.11
17 12. Я утром в саду встречаю 2.43
18 13. Во сне я горько плакал 2.39
19 14. Мне снится ночами образ твой 1.54
20 15. Забытой старой сказки 2.48
21 16. Вы злые, злые песни 5.18

Генри Пёрселл (1658 – 1695)

- 22 Ария «Hark! The Echoing Air a Triumph Sings» 1.52
из оперы «Королева фей» (Акт V: № 48), Z. 629

Джакомо Пуччини (1924 – 1858)

- 23 Ария Лиу «Tu che di gel sei cinta» из оперы «Турандот» (3 д., сц. 1) 2.36

Мануэль де Фалья (1876 – 1946)

- 24 «Polo» из цикла «Семь испанских народных песен» 1.53

Бенджамин Бриттен (1913 – 1976)

- 25 «Хей-хо, хей хай!» 2.12
из цикла «Обработки народных песен», т. II № 8

Запись с концерта в Большом зале Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского 15 октября 1962 года

Реставрация и мастеринг: Елена Сыч
Исполнительный продюсер: Евгений Платонов

© & © 2013 Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Все права защищены