

DECCA

SHEKU & ISATA
KANNEH-MASON
MUSIC

SAMUEL BARBER 1910–1981

Sonata for cello and piano in C minor Op.6

1	I. Allegro ma non troppo	6.53
2	II. Adagio – Presto	4.13
3	III. Allegro appassionato	5.42

4	There's Nae Lark	1.24
---	-------------------------	------

5	A Slumber Song of the Madonna	1.42
---	--------------------------------------	------

6	With Rue My Heart Is Laden (No.2 from 3 Songs Op.2)	1.10
---	--	------

7	Sure on This Shining Night (No.3 from 4 Songs Op.13)	2.10
---	---	------

SERGEI RACHMANINOFF 1873–1943

8	It Cannot Be (No.7 from 14 Songs Op.34)	1.46
---	--	------

9	How Fair This Spot (No.7 from 12 Songs Op.21)	1.50
---	--	------

10	The Muse (No.1 from 14 Songs Op.34)	4.38
----	--	------

Sonata for cello and piano in G minor Op.19

11	I. Lento – Allegro moderato	12.59
12	II. Allegro scherzando	6.03
13	III. Andante	5.35
14	IV. Allegro mosso	10.56

67.07

Cello line arranged by Simon Parkin (4–7); Sheku Kanneh-Mason (8–10)

SHEKU KANNEH-MASON cello

ISATA KANNEH-MASON piano

For their first recording as a duo, siblings Sheku and Isata Kanneh-Mason have picked two works they love playing together in concert: Rachmaninoff's Cello Sonata in G minor Op.19 and Barber's Cello Sonata in C minor Op.6. Passionate and dramatic pieces, they spring from two very different worlds: Russia at the start of the 20th century, and 1930s America. "They're not similar in terms of when and where they're written or their influences," explains Sheku, "but somehow they work together in terms of their emotional intensity. And they're both so well written for their instruments." To tie the whole programme together, the Kanneh-Masons have chosen a handful of favourite songs by each composer, with the cello wordlessly singing the solo lines.

"In the months we had performing the sonatas, we became so familiar, free and spontaneous with them," says Sheku. To explain: the pair had headed off on a live tour featuring these pieces in autumn 2019, with future concerts planned. Then the pandemic hit, but brother and sister weren't yet willing to set aside the Barber and Rachmaninoff. "We wanted to continue to explore them and give the pieces the attention they deserved," says Isata. Along with their five other musical siblings, they'd started to live-stream performances from their home, so over four months they performed all the movements of both sonatas to a virtual audience. A recital at the BBC Proms followed, and not long after that, this recording was made. "Isata is the pianist I've played with the most by a long way" says Sheku, "and artistically, there's a trust. The recording process was really fun, and we felt confident and comfortable."

That trust is utterly necessary for a piece like Samuel Barber's Cello Sonata, which the American composer wrote when he was 21 and a student at the Curtis Institute of Music in New York. "You have to be switched on immediately, because it's so compact," explains Sheku. "It has to be detailed and vivid right from the start. There are lots of complex rhythms that have to be precise, and we also worked on getting into their character and meaning. You have to be in the right mindset from the first note." He agrees with Isata that the Sonata's essence is "shamelessly dramatic". A Brahmsian Allegro ma non troppo paves the way for a second movement combining a deeply felt Adagio with a skittish Presto, culminating in an intense Allegro appassionato. "Barber doesn't waste any time getting to the good bits. I guess that's a quite youthful way of thinking," says Sheku. "It's amazing music."

Four songs show a simpler, though equally youthful, side of Barber. The first three – *There's Nae Lark*, *A Slumber Song of the Madonna* and *With Rue My Heart Is Laden* – were written when he was in his mid to late teens; the fourth, *Sure on This Shining Night*, dates from a decade later, not long after he'd written his famous *Adagio for Strings*. "They're very easy to listen to and beautiful from the get-go," says Isata, and Sheku agrees. "These songs are innocent, and about nature and beautiful things. I've grown to love them."

While Barber's songs were a new discovery for the Kanneh-Masons, Sergei Rachmaninoff's were already among their favourites. *It Cannot Be* and *The Muse* are both from the Russian composer's 14 Songs Op.34, completed in 1912. Between them comes the yearning *How Fair This Spot*, from the 12 Songs Op.21, written around the time of the Cello Sonata – a work that brims with melody. "I always think of a great Russian voice singing Rachmaninoff's melodies, and try to imitate that on the cello," says Sheku. "From a cellist's point of view, the Sonata is a dream to play. The melodies are just the best, and to play a really good melody on the cello is one of the greatest joys."

The Cello Sonata springs from a time of flourishing creativity for Rachmaninoff, following a turbulent period after the disastrous premiere of his First Symphony in 1897. Hypnotherapy eventually unleashed his writer's block: he penned the popular Second Piano Concerto and then, in 1901, this four-movement Cello Sonata. "The Concerto is one of my favourite pieces, and so is this Sonata," says Isata. "They are also similar in the way they're written pianistically – there are so many different, subtle voices. There's always more detail and another layer to find."

"I love all of the middle and interweaving voices, and the conversation between the bass line of the piano and the cello, particularly in the second movement," adds Sheku. "When I listen to [recordings of] Rachmaninoff's own piano playing, I love how he pays attention to all the voices. This Sonata is a real showcase of that. I think it's one of the greatest pieces of chamber music."

Rebecca Franks

Pour leur premier enregistrement en duo, les frère et sœur Sheku et Isata Kanneh-Mason ont porté leur choix sur deux œuvres qu'ils aiment jouer ensemble en concert : la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov, en *solf mineur*, et celle de Samuel Barber, en *ut mineur*. Ces partitions, toutes deux passionnées et dramatiques, appartiennent cependant à deux mondes très différents : la Russie du début du XXe siècle d'une part, l'Amérique des années 1930 d'autre part. « C'est vrai qu'elles se différencient par le lieu et l'époque à laquelle elles ont été écrites, ou par les influences qu'elles ont subies, concède Sheku, mais elle se rejoignent par l'émotion intense qu'elles expriment. Et elles sont toutes deux extrêmement bien écrites pour les deux instruments. » Pour compléter le programme, les Kanneh-Mason ont choisi quelques mélodies de chacun des deux compositeurs où le violoncelle est chargé de chanter la ligne vocale.

« Au fil des mois passés avec ces sonates s'est développée une familiarité, une liberté et une spontanéité dans notre interprétation », raconte Sheku. Explication : à l'automne 2019, les deux jeunes gens s'étaient lancés dans une tournée avec ces deux sonates au programme, et d'autres concerts étaient prévus. Le choc de la pandémie a brisé leur élan, mais ils n'ont pas voulu laisser tomber le Barber et le Rachmaninov pour autant. « On avait envie de continuer à explorer ces deux partitions pour leur donner le soin qu'elles méritent », explique Isata. Avec leurs cinq autres frères et sœurs, tous musiciens, ils ont commencé à donner des concerts en streaming depuis chez eux si bien qu'en quatre mois ils ont joué tous les mouvements des deux sonates à un public virtuel. Un récital aux BBC Proms a suivi et cet enregistrement a été fait dans la foulée. « Isata est de loin la pianiste avec laquelle j'ai le plus souvent joué, souligne Sheku, et il y a une connivence artistique entre nous. On a pris beaucoup de plaisir durant les séances d'enregistrement, on s'est sentis en confiance et parfaitement à l'aise. »

Cette confiance est nécessaire pour une partition comme la Sonate de Barber, que le compositeur américain écrivit à l'âge de vingt-et-un ans alors qu'il était élève du Curtis Institute of Music, à New York. « Il faut être immédiatement présent à 100 %, cette musique est si dense », assure Sheku. « Elle doit être finement ciselée et vivace dès le départ. Il y a beaucoup de rythmes complexes qui doivent être précis, on a aussi travaillé pour bien rendre leur caractère et leur signification. Il faut être sur la bonne longueur d'ondes dès la première note. » Il donne raison à Isata qui qualifie la Sonate d'« effrontément dramatique ». L'*Allegro ma non troppo* initial, brahmsien, prépare le terrain pour un deuxième mouvement qui juxtapose un *Adagio* plein de profondeur et un *Presto* nerveux, l'œuvre étant couronnée par un *Allegro appassionato* intense. « Barber ne perd pas de temps, il rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est la fougue de la jeunesse, j'imagine. Cette musique est étonnante », commente Sheku.

Les quatre chants de Barber présentés ici montrent un côté plus simple mais tout aussi jeune du compositeur. Né en 1910, il avait une quinzaine d'années lorsqu'il écrivit les trois premiers – *There's Nae Lark* (1925), *A Slumber Song of the Madonna* (1927) et *With Rue My Heart Is Laden* (1928) ; le quatrième, *Sure on This Shining Night*, vit le jour dix ans plus tard, peu après le fameux *Adagio pour cordes*. « Ces chants sont d'une écoute facile et d'emblée superbes », estime Isata. Sheku acquiesce : « Ils sont innocents, parlent de la nature et de belles choses. Je les adore. »

Si les chants de Barber étaient une découverte pour les Kanneh-Mason, les mélodies de Rachmaninov faisaient déjà partie de leurs préférées. *Ce n'est pas possible !* et *La Muse* sont toutes deux tirées des *Quatorze Romances* op. 34, un recueil achevé en 1912. Entre elles se glisse l'ardente *Quel bel endroit*, l'une des *Douze Romances* op. 21, une page des plus mélodieuses à peu près contemporaine de la Sonate pour violoncelle et piano. « Je m'imagine toujours les mélodies de Rachmaninov chantées par une grande voix russe et j'essaye d'imiter cela avec mon violoncelle », confie Sheku. « D'un point de vue de violoncelliste, la Sonate est un vrai plaisir à jouer. Quant aux mélodies, elles sont superbes, et jouer une mélodie vraiment belle au violoncelle est l'une des plus grandes joies qui soient. »

Dans la carrière de Rachmaninov, la Sonate pour violoncelle et piano date d'une période prolifique qui se situe après les années noires qui avaient suivi la première audition désastreuse de la Première Symphonie, en 1897. Une hypnothérapie avait fini par libérer le compositeur en butte au syndrome de la page blanche : en 1900–1901, il jetait sur le papier son Deuxième Concerto pour piano, qui allait devenir si populaire, puis enchaînait avec sa Sonate pour violoncelle et piano en quatre mouvements. « Le Concerto est l'une de mes œuvres préférées, et la Sonate aussi », révèle Isata. « Les deux partitions sont similaires dans leur écriture pianistique, elles comportent tant de voix différentes et subtiles. On peut toujours y trouver plus de détails, une strate supplémentaire. »

« J'adore les parties médianes qui s'entrecroisent et le dialogue entre la ligne de basse du piano et le violoncelle, notamment dans le deuxième mouvement », ajoute Sheku. « Lorsque j'écoute les enregistrements que Rachmaninov a faits au piano, je suis fasciné par la manière dont il prend soin de toutes les parties. Cette sonate en est un bon exemple. C'est à mon avis l'une des plus grandes œuvres de musique de chambre. »

Rebecca Franks

Traduction Daniel Fesquet

Für ihre erste Aufnahme als Duo haben die Geschwister Sheku und Isata Kanneh-Mason zwei Werke ausgewählt, die sie gerne gemeinsam im Konzert spielen: Rachmaninows Cellosonate in g-Moll, op. 19, und Barbers Cellosonate in c-Moll, op. 6. Die leidenschaftlichen und dramatischen Stücke stammen aus zwei äußerst verschiedenen Welten: aus dem Russland zu Anfang des 20. Jahrhunderts und dem Amerika der 1930er Jahre. „Sie ähneln sich nicht hinsichtlich, wann oder wo sie geschrieben wurden, oder was ihre Einflüsse angeht“, erklärt Sheku, „aber irgendwie harmonisieren sie hinsichtlich ihrer emotionalen Intensität miteinander. Und beide sind sehr gut für ihre Instrumente geschrieben.“ Um das ganze Programm zusammenzufügen, haben die Kanneh-Masons eine Handvoll beliebter Lieder von jedem Komponisten ausgesucht, in denen das Cello jeweils wortlos die Sololinien singt.

„In den Monaten, in denen wir die Sonaten gespielt haben, wurden wir so vertraut, frei und spontan mit ihnen, berichtet Sheku. Zur Erklärung: Das Paar war mit diesen Stücken im Herbst 2019 auf eine Live-Tournee gegangen, wobei schon zukünftige Konzerte geplant waren. Dann brach die Pandemie herein, aber Bruder und Schwester waren nicht bereit, den Barber und den Rachmaninow beiseite zu legen. „Wir wollten sie weiter erforschen und den Stücken die Beachtung schenken, die sie verdienen“, gibt Isata zu verstehen. Zusammen mit ihren fünf anderen musikalischen Geschwistern fingen sie an, Auftritte von zu Hause aus live zu streamen, und führten so über vier Monate hinweg alle Sätze beider Sonaten vor einem virtuellen Publikum auf. Es folgte ein Recital bei BBC Proms, und nicht lange danach entstand diese Aufnahme. „Isata ist die Pianistin, mit der ich bei weitem am meisten gespielt habe“, berichtet Sheku, „und es gibt ein Vertrauen auf künstlerischer Ebene. Die Aufnahmen haben wirklich Spaß gemacht, wir waren zuversichtlich und fühlten uns wohl.“

Dieses Vertrauen ist absolut notwendig für ein Stück wie Samuel Barbers Cellosonate, die der amerikanische Komponist im Alter von 21 Jahren als Student am New Yorker Curtis Institute of Music schrieb. „Man muss sofort mittendrin sein, da es so kompakt ist“, erklärt Sheku. „Es muss von Anfang an detailliert und lebhaft gespielt werden. Es gibt viele komplexe Rhythmen, die präzise zur Geltung kommen müssen, und wir haben auch daran gearbeitet, ihren Charakter und ihre Bedeutung zu verstehen. Man muss vom ersten Ton an die richtige Einstellung haben.“ Er stimmt mit Isata darin überein, dass das Wesen der Sonate „schamlos dramatisch“ ist. Ein Allegro ma non troppo im Stil von Brahms ebnet den Weg für einen zweiten Satz, in dem ein tief empfundenes Adagio mit einem erregten Presto in Verbindung tritt und in einem leidenschaftlichen Allegro appassionato gipfelt. „Barber verschwendet keine Zeit damit, zu den besten Stellen im Stück zu kommen. Meiner Meinung nach ist das eine ziemlich jugendliche Denkweise“, sagt Sheku. „Es ist fantastische Musik.“

Vier Stücke offenbaren eine einfachere, aber ebenso jugendliche Seite Barbers. Die ersten drei – *There's Nae Lark*, *A Slumber Song of the Madonna* und *With Rue My Heart Is Laden* wurden Mitte bis Ende seiner Teenagerjahre geschrieben; das vierte, *Sure on This Shining Night*, stammt aus dem folgenden Jahrzehnt, nicht lange nachdem er sein berühmtes *Adagio for Strings* geschrieben hatte. „Sie klingen sehr leicht und sind von Beginn an schön“, sagt Isata, und Sheku stimmt überein: „Diese Lieder sind unschuldig, und handeln von Natur und schönen Dingen. Ich habe gelernt, sie zu lieben.“

Während Barbers Lieder für die Kanneh-Masons eine Neuentdeckung waren, gehörten die Lieder Rachmaninows bereits zu ihren Lieblingsstücken. *It Cannot Be* und *The Muse* stammen beide aus den *14 Romanzen*, op. 34, des russischen Komponisten, die 1912 vollendet wurden. Dazwischen kommt das sehnsvolle *How Fair This Spot* aus den *12 Romanzen*, op. 21, das zur Zeit der Cellosonate geschrieben wurde – ein vor Melodien übersprudelndes Werk. „Ich denke immer an eine großartige russische Stimme, die Rachmaninows Melodien singt, und versuche diese auf dem Cello nachzuahmen“, sagt Sheku. „Aus der Perspektive eines Cellisten ist es ein Traum, die Sonate zu spielen. Die Melodien sind einfach wunderbar, und auf dem Cello eine wirklich gute Melodie zu spielen, ist eine der größten Freuden.“

Die Cellosonate stammt aus einer Zeit blühender Kreativität für Rachmaninow und folgte auf die turbulente Periode nach der schrecklichen Premiere seiner Ersten Sinfonie im Jahr 1897. Eine Hypnosebehandlung befreite ihn schließlich von seiner Schreibblockade: Er schrieb das beliebte 2. Klavierkonzert und dann, 1901, diese vierseitige Cellosonate. „Das Klavierkonzert ist eines meiner Lieblingsstücke, genau wie diese Sonate“, sagt Isata. „Beide Stücke sind auch in ihrer pianistischen Schreibweise ähnlich – es gibt so viele verschiedene, subtile Stimmen. Immer wieder lassen sich weitere Details und eine andere Ebene finden.“

„Ich liebe die mittleren und sich miteinander verflechtenden Stimmen, und den Dialog zwischen der Basslinie des Pianos und dem Cello, besonders im zweiten Satz“, fügt Sheku hinzu. „Wenn ich mir [Aufnahmen von] Rachmaninows eigenes [eigenem] Pianospiel anhöre, liebe ich es, wie er auf alle Stimmen achtigt. Diese Sonate ist ein Paradebeispiel dafür. Ich denke, es ist eines der großartigsten Kammermusikstücke.“

Rebecca Franks
Übersetzung Matthias Großklobß

Executive Producer: Dominic Fyfe
Recording Producer: Jonathan Allen
Recording Engineer: Mark Rogers
Recording Editor: Jonathan Allen
Head of A&R Administration: Joanne Baines
Production Manager: Jenny Stewart
Recording Location: Saffron Walden Concert Hall, 28 & 29 October 2020 (Sonatas) and 7 April 2021 (Songs)
Introductory Note & Translations © 2021 Universal Music Operations Limited
Publisher: G. Schirmer Ltd (1–7)
Cover Design: Paul Chessell
Photography: James Hole
Booklet Editing & Art Design: WLP Ltd
deccaclassics.com • shekukannehmason.com • isatakannehmason.com
Management: Enticott Music Management, Kathryn Enticott and Joseph Chadwick
enticottmusicmanagement.com
© & © 2021 Universal Music Operations Limited. A Decca Classics Release.