

Fundación
Musical de Ponce

Temporada 2024
Presenta

Sofya Gulyak

Música de Schumann, Brahms, Chopin y Liszt

Auspicia

Sra. Vangie Carro
Southern Pathology Services
Popular Securities

Domingo, 15 de septiembre

4:00 p.m.

Teatro Antonio Paoli
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Ponce

Programa

*Variaciones sobre un tema
de Robert Schumann, Opus 20*

Clara Schumann

Allegro en Si menor, Opus 8

Robert Schumann

Cuatro Piezas para Piano, Opus 119

Johannes Brahms

Intermezzo en si menor (Adagio)

Intermezzo en mi menor (Andantino un poco agitato)

Intermezzo en do mayor (Grazioso e giocoso)

Rapsodia en mi bemol mayor (Allegro risoluto)

Intermedio

Preludio en Do sostenido menor, Opus 45

Frédéric Chopin

Rondo à la Mazur, Opus 5

Frédéric Chopin

"Meine Freunde"

Franz Liszt

"Mädchenwunsch"

Franz Liszt

*Rapsodia Húngara No. 2
en Do sostenido menor*

*Franz Liszt
(Cadencias por Sofya
Gulyak)*

**Variaciones sobre un tema de
Robert Schumann, Opus 20**

**Clara Schumann
(1819-1896)**

Las "*Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, Opus 20*" de Clara Schumann, compuestas en 1853, son una serie de variaciones para piano basadas en un tema de su esposo, el célebre compositor Robert Schumann. Esta obra es un testimonio del profundo amor y la admiración que Clara sentía por Robert, así como de su propio talento y habilidad compositiva.

El tema original de Robert Schumann es lírico y melancólico, característico de su estilo romántico. Clara toma este tema y lo embellece, estableciendo la base para las variaciones que siguen. A lo largo de las variaciones, Clara explora diferentes texturas, dinámicas y técnicas pianísticas. Cada variación transforma el tema de manera única, manteniendo su esencia mientras lo reinterpreta de diversas formas:

Variación 1: Ligera y ornamentada, con delicadas figuraciones.

Variación 2: Más rítmica y acentuada, con contrastes dinámicos.

Variación 3: Fluida y expresiva, con un carácter *cantabile*.

Variación 4: Más dramática y apasionada, con un uso intensivo del registro bajo del piano.

Variación 5: Virtuosa y brillante, con rápidas escalas y arpeggios.

Variación 6: Sereno y contemplativo, cerrando la obra con una sensación de calma y resolución.

La obra destaca la capacidad de Clara Schumann para combinar la profunda emotividad con la técnica pianística avanzada. A través de estas variaciones, Clara no solo rinde homenaje a su esposo, sino que también afirma su propia voz compositiva, mostrando su habilidad para desarrollar y transformar un tema con creatividad y sensibilidad.

Aunque menos conocida que sus contemporáneos masculinos, Clara Schumann fue una compositora y pianista excepcional, cuya obra ha ganado reconocimiento y aprecio en tiempos más recientes. Las "*Variaciones sobre un tema de Robert Schumann*" son un excelente ejemplo de su talento y su contribución al repertorio pianístico.

Allegro en Si menor, Opus 8

**Robert Schumann
(1810-1856)**

El "*Allegro en Si menor, Opus 8*" de Robert Schumann, compuesto en 1831, es una obra para piano solo que destaca por su energía, virtuosismo y lirismo. Esta pieza temprana del compositor refleja su estilo característico, que combina una rica emotividad con una complejidad estructural y técnica.

Desde el principio, la obra se caracteriza por su ritmo vigoroso y su intensidad dinámica. Los pasajes rápidos y la técnica brillante del piano ponen a prueba las habilidades del intérprete.

A pesar de su carácter impetuoso, el "*Allegro*" también contiene momentos de lirismo y expresión melódica, típicos del estilo romántico de Schumann.

La obra sigue una estructura libre, con un desarrollo temático que alterna entre secciones contrastantes. Schumann emplea modulaciones y cambios de tonalidad que añaden interés y variedad al discurso musical.

Aunque no es una de las obras más conocidas de Schumann, el "*Allegro en Si menor, Opus 8*" es apreciado por su vigor y su brillantez técnica. Es una pieza que muestra el temprano talento de Schumann como compositor y pianista, y su habilidad para combinar la pasión romántica con una estructura musical coherente.

Cuatro Piezas para Piano, Opus 119

**Johannes Brahms
(1833-1897)**

Las "*Cuatro Piezas para Piano, Opus 119*" de Johannes Brahms, compuestas en 1893, son una de las últimas obras para piano solo del compositor. Estas piezas, llenas de madurez y profundidad emocional, muestran la maestría de Brahms en la miniatura musical, combinando riqueza armónica y expresividad lírica.

Consiste en cuatro movimientos:

Intermezzo en si menor (Adagio): Esta pieza melancólica y contemplativa establece un tono introspectivo con su delicada melodía y sus armonías sutiles. Es una de las piezas más íntimas de Brahms, reflejando una sensación de nostalgia y reflexión.

Intermezzo en mi menor (Andantino un poco agitato): Con una estructura más agitada y rítmica, esta pieza contrasta con la primera. Sus líneas melódicas inquietas y su ritmo persistente crean una atmósfera de tensión y movimiento continuo.

Intermezzo en do mayor (Grazioso e giocoso): Ligero y juguetón, este intermezzo ofrece un respiro de la intensidad emocional de las piezas anteriores. Su carácter danzante y su gracia melódica añaden un toque de encanto y serenidad.

Rapsodia en mi bemol mayor (Allegro risoluto): La obra culmina con una rapsodia vigorosa y apasionada. Con su estructura libre y su carácter heroico, esta pieza muestra la brillantez técnica y la energía dramática típicas de Brahms.

Estas cuatro piezas muestran el dominio de Brahms en la escritura para piano, combinando una gran riqueza armónica con una expresividad profunda. Cada pieza, aunque breve, es una joya musical que explora diferentes estados de ánimo y colores tonales.

Las "*Cuatro Piezas para Piano, Opus 119*" son una parte fundamental del repertorio pianístico tardío de Brahms y han sido apreciadas por pianistas y oyentes por su belleza y profundidad emocional. Estas piezas destacan por su capacidad de capturar complejas emociones en una forma condensada y exquisita.

**Preludio en Do sostenido menor,
Opus 45**

**Frédéric Chopin
(1810-1849)**

El "*Preludio en Do sostenido menor, Opus 45*" de Frédéric Chopin, compuesto en 1841, es una pieza independiente, fuera de su famosa colección de *24 Preludios, Opus 28*. Esta obra breve, pero intensa, exhibe la profundidad emocional y la habilidad técnica características de Chopin.

Este preludio es conocido por su compleja y rica armonía, utilizando modulaciones inesperadas y acordes cromáticos que crean una atmósfera inquietante y misteriosa.

La pieza presenta una melodía lírica y expresiva, que fluye libremente sobre el acompañamiento armónico, destacando la capacidad de Chopin para combinar la melodía y la armonía de manera inseparable.

Aunque no es extremadamente virtuosística, la pieza requiere un control técnico considerable, especialmente en la gestión de los cambios armónicos y en la expresividad dinámica.

A diferencia de muchas de sus otras obras, este preludio tiene una estructura más libre y rapsódica, permitiendo una mayor flexibilidad interpretativa.

El "*Preludio en Do sostenido menor, Opus 45*" es una obra que encapsula la esencia del estilo romántico de Chopin: emotividad profunda, riqueza armónica y una expresividad melódica incomparable. Esta pieza, aunque breve, es un ejemplo perfecto de la capacidad de Chopin para crear una obra de arte completa y conmovedora en un espacio reducido.

Este preludio es una de las joyas ocultas del repertorio de Chopin, menos conocido que sus otros preludios pero igualmente apreciado por su belleza y

sofisticación. Es una pieza favorita entre los pianistas por su oportunidad para la expresión personal y su desafío técnico.

Rondo à la Mazur, Opus 5

**Frédéric Chopin
(1810-1849)**

El "*Rondo à la Mazur, Opus 5*" de Frédéric Chopin, compuesto en 1826 y revisado en 1831, es una obra temprana que muestra la influencia de la música folclórica polaca, especialmente de la mazurka, un baile tradicional de Polonia. Esta pieza es un ejemplo vívido del estilo juvenil y virtuosismo pianístico de Chopin.

La obra se caracteriza por una estructura rapsódica que combina episodios contrastantes con secciones temáticas recurrentes, típicas de la forma de rondo. Los ritmos y figuras rítmicas características de la mazurka polaca están presentes a lo largo de la pieza, proporcionando un color local y folclórico distintivo.

El *Rondo* requiere un alto nivel de habilidad técnica, con pasajes rápidos, arpeggios brillantes y escalas rápidas que muestran la destreza y la brillantez pianística de Chopin. A pesar de su estructura formal rígida, el Rondo también presenta momentos de lirismo y expresividad melódica, mostrando la sensibilidad romántica de Chopin.

El "*Rondo à la Mazur, Opus 5*" es una obra que revela la identidad nacional de Chopin y su profundo amor por la música folclórica polaca. A través de esta pieza, Chopin no solo celebra sus raíces culturales, sino que también muestra su capacidad para integrar elementos folclóricos en una forma pianística sofisticada y expresiva.

Aunque menos conocido que sus mazurkas individuales, el *Rondo à la Mazur* es una obra apreciada por su vivacidad, su energía y su vínculo con la tradición musical polaca. Es una muestra temprana del talento excepcional de Chopin y su capacidad para fusionar la música popular con la música de concierto.

" Meine Freunde"

**Franz Liszt
(1811-1886)**

"*Meine Freunde*" es una obra que refleja la rica vida interior y el amplio círculo social de Franz Liszt. Compuesta en 1856, esta pieza es un homenaje a los amigos y compañeros que influyeron y apoyaron al compositor a lo largo de su vida. Liszt, conocido tanto por su virtuosismo en el piano como por su capacidad para crear obras de profunda sensibilidad emocional, captura en esta pieza la gratitud y el cariño hacia aquellos que dejaron una huella en su vida.

Durante el siglo XIX, Franz Liszt fue una figura central en el mundo de la música, no solo como intérprete y compositor, sino también como un carismático líder cultural. Su círculo de amigos incluía a muchos de los músicos, artistas y escritores más importantes de su tiempo. "*Meine Freunde*" fue escrita durante un periodo en el que Liszt se dedicaba más a la composición y menos a las giras, permitiéndole reflexionar sobre sus relaciones personales y profesionales.

La pieza es rica en expresividad y utiliza técnicas pianísticas avanzadas que muestran el virtuosismo de Liszt. A través de su melodía y armonías, "*Meine Freunde*" transmite una sensación de calidez y nostalgia, con momentos de gran lirismo que invitan al oyente a compartir la profunda apreciación de Liszt por sus amigos.

"*Meine Freunde*" no solo es una obra musicalmente bella, sino también un testimonio del espíritu humano y la importancia de las relaciones personales en la vida creativa. Representa un lado más íntimo y personal de Liszt, permitiendo a los oyentes acercarse al hombre detrás del genio musical.

"Mädchenwunsch"

**Franz Liszt
(1811-1886)**

"*Mädchenwunsch*," que se traduce como "Deseo de la doncella," es una pieza que captura la delicadeza y el anhelo romántico característicos del estilo de Franz Liszt. Compuesta en 1845, esta obra es un ejemplo del lirismo y la sensibilidad emocional que Liszt era capaz de expresar a través de su música.

Franz Liszt fue un pionero del romanticismo musical del siglo XIX, famoso por su virtuosismo en el piano y su innovadora capacidad compositiva. Durante los años 1840, Liszt estaba en el apogeo de su carrera como concertista, y sus composiciones de esta época reflejan tanto su destreza técnica como su profundo sentido poético. "*Mädchenwunsch*" es una obra que encapsula las emociones y sueños de juventud, una temática recurrente en la música romántica.

"*Mädchenwunsch*" se distingue por su melodía cautivadora y su uso expresivo de la armonía. La pieza comienza con un tema suave y lírico que evoluciona a lo largo de la obra, manteniendo una atmósfera de ensueño y ternura. Las variaciones dinámicas y la ornamentación pianística añaden un toque de virtuosismo, manteniendo el interés del oyente y demostrando la habilidad de Liszt para combinar técnica y emoción.

Esta composición es una ventana al mundo interior de Liszt, mostrando su habilidad para transformar los sentimientos más íntimos en música sublime. "*Mädchenwunsch*" es una obra que, aunque breve, deja una impresión duradera,

evocando imágenes de juventud, amor y deseo con una claridad y belleza excepcionales.

Rapsodia Húngara Número 2
(cadencias por Sofya Gulyak)

Franz Liszt
(1811-1886)

La "*Rapsodia Húngara No. Número 2*" de Franz Liszt es una de las piezas más conocidas del compositor, conocida por su vigor, pasión y complejidad técnica. Escrita originalmente para piano solo, esta obra captura la esencia del folclore húngaro combinado con el virtuosismo característico de Liszt.

La obra sigue una estructura libre y rapsódica, típica de las composiciones de Liszt en este género. Combina elementos de danza húngara, como la csárdás, con pasajes líricos y brillantes.

Las cadencias interpretadas por Sofya Gulyak añaden una capa adicional de expresividad y virtuosismo a la interpretación. Estas cadencias, a menudo utilizadas para enlazar secciones o para resaltar momentos clave de la obra, muestran la habilidad técnica y la sensibilidad musical de la intérprete.

Liszt captura el espíritu y la energía del folclore húngaro a través de melodías vívidas y ritmos enérgicos. La obra alterna entre secciones turbulentas y melódicas, creando una narrativa musical que evoca paisajes sonoros vívidos y emocionales.

La *Rapsodia* requiere un alto nivel de virtuosismo técnico, con pasajes rápidos de octavas, arpeggios elaborados y acordes poderosos que desafían la destreza del intérprete y muestran la maestría pianística de Liszt.

La "*Rapsodia Húngara Número 2*" es una obra emblemática del repertorio pianístico romántico y ha sido admirada por generaciones de pianistas y oyentes por su dramatismo, belleza melódica y complejidad estructural. Las cadencias interpretadas por Sofya Gulyak agregan una perspectiva contemporánea y personal a la obra, destacando su relevancia continua en la interpretación musical moderna.

Programa de notas creado mediante el uso de ChatGPT, programado de inteligencia artificial

Biografía

Sofya Gulyak – piano

En septiembre de 2009, Sofya Gulyak fue galardonada con el primer premio y la Medalla de Oro *Princess Mary* en el XVI Concurso Internacional de Piano de Leeds, la primera mujer en la historia del concurso en lograr esta distinción. Desde entonces, ha aparecido en todo el mundo con gran éxito. Sus programas de recitales son frecuentemente reseñados con superlativos, y sus apariciones en conciertos con las principales orquestas son notadas en términos elogiosos por la prensa musical mundial. Sofya ha sido elogiada por su "tremenda precisión y coloración... exquisito juego suave ... con delicadeza" y descrito como una "estrella de Rach" (Washington Post). El currículum de Sofya Gulyak incluye premios de muchos concursos de piano prestigiosos: es ganadora del primer premio del Concurso Internacional de Piano William Kapell en los Estados Unidos, el Concurso Internacional de Piano Maj Lind Helsinki, el Concurso de Piano Tivoli en Copenhague, el Concurso Internacional de Piano Isang Yun en Corea del Sur, el Concurso de Piano de San Marino, ganadora del Concurso Busoni en Italia y ganadora del premio del Concurso de Piano Marguerite Long en París. Los recitales y conciertos han sido numerosos, con Sofya Gulyak habiendo actuado en todo el mundo en lugares como el Teatro La Scala y la Sala Verdi de Milán, Herkulessaal en Múnich, Salle Cortot, Salle Gaveau y Salle Pleyel en París, Wigmore Hall y Cadogan Hall en Londres, Grand Hall del Conservatorio de Moscú, Konzerthaus en Berlín, Gewandhaus en Leipzig, Centro Kennedy de Washington, Palacio de la Música de Estrasburgo, Ayuntamiento de Hong Kong, Gran Teatro de Shanghái, Ayuntamiento de la Ópera de Tokio, Salón Sinfónico de Osaka, Centro Cultural Musashino de Tokio, Ópera Nacional Húngara de Budapest, Foro Nacional de Música de Breslavia, Finlandia Hall de Helsinki, Bridgewater Hall de Manchester, Teatro Municipal y Cidade des Artes de Río de Janeiro, Auditorio Manzoni en Bolonia, Salle Molière en Lyon, Cankarjev Dom en Liubliana, *Walt Disney Hall* en Los Ángeles, *King Theatre* en Rabat, Kursaal en Berna, *Tivoli Concert Hall* en Copenhague, etc.

Sofya Gulyak actuó como solista con la Orquesta Filarmónica de Londres, la Sinfónica de la Radio Finlandesa, la Filarmónica de San Petersburgo, la Sinfónica de Río de Janeiro, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, la Orquesta Hallé, la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, la Orquesta de la Ópera del Norte, la Orquesta dell' Arena di Verona, la Orquesta Filarmónica de Bolonia, la Filarmónica de Budapest, la Filarmónica de Enescu, la Sinfónica de Stavanger, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, la Sinfónica de la Radio Eslovaca, la

Filarmónica de Helsinki, Sinfónica de Copenhague, Sinfónica del Ulster, Orquesta Nacional de Francia, Filarmónica de Shanghái, Filarmónica de Breslavia NFM, Orquesta Sinfónica Siciliana, Filarmónica de Oulu, Filarmónica de Leipzig, Sinfónica de Pensacola, Sinfónica de Tatarstán, Filarmónica de Filipinas, Filarmónica de Marruecos y otras. Ha colaborado con directores como Vladimir Ashkenazy, Sakari Oramo, Mark Elder, David Hill, Donald Runnicle, Vasily Petrenko, Carlo Rizzi, Alexander Lazarev, Alan Buribayev, Eiving Gullberg Jensen, Karl-Heinz Steffens, Theodor Guschlbauer, Giancarlo Guerrero, Rory McDonald, Danail Rachev, Fabio Mastrangelo, Michele Mariotti, Marat Bisengaliev, Fuat Mansurov, Alexander Sladkovsky, Daria Stasevska, Eiji Oue, Mario Kosik, Jesus Medina, Christian Zimmermann, Peter Rubardt y otros.

Los festivales en los que Sofya Gulyak ha participado incluyen el Festival de Klavier Ruhr, el Festival de Chopin en Duszynki-Zdroj, el Festival de Sceaux, el Festival Internacional de Teclado de Nueva York, el Festival Internacional de Estrasburgo, el Festival de Busoni, el Festival de Harrogate, el "Festival Joy of Music" en Hong Kong, el Festival de Piano de Cracovia, el Festival de Piano de Nueva Zelanda, el Festival de Ravello, el Festival Chopin de París, el Festival Internacional de Piano de Shanghái y muchos otros.

La grabación de Sofya Gulyak de música rusa para piano (Medtner, Rachmaninoff, Prokofiev) fue lanzada por Champs Hill Records en 2013 y recibió una crítica de 5 estrellas en la revista *Diapason* ("*Qué placer escuchar el piano florecer y proyectarse de la manera más vívida cuando es tocado por Sofya Gulyak. El sonido del canto junto con una ejecución deslumbrante y poderosa distingue a un pianista natural sobresaliente*") y una crítica entusiasta de *"Gramophone"* ("*Este es un impresionante álbum debut...*") y las revistas *"Guardian"* ("*Sofya Gulyak es una pianista intrépida, que nunca teme escalar las alturas técnicamente más exigentes del repertorio e igualmente orgullosa de llevar su corazón en la manga*"). Su CD con música de Brahms fue lanzado en *Piano Classics 2015* y ha recibido críticas elogiosas de *American Record Guide* ("*Las Variaciones de Händel se encuentran entre los principales contendientes en el disco. Desde las primeras notas, ella se hace cargo y nos envuelve en una emocionante secuencia de variaciones que pondrá la piel de gallina a los oyentes susceptibles. Ella te mantiene al borde de tu asiento, mientras la música avanza sin cesar. A veces me recordaba a la joven Argerich*") y la revista *"Fanfare"* ("*Su musicalidad está bellamente en sintonía con el espíritu de Brahms... Debo elogiar a la pianista rusa nacida en Kazán Sofya Gulyak, cuya impresionante lectura pone un énfasis más fuerte que la de Perahia en la continuidad de las variaciones... Es una brahmsiana natural, sean cuales sean sus estados de ánimo.*") ... Su siguiente CD con los *Chaconnes* para piano fue lanzado en 2017 en *Champs Hill Records* ("*...Una*

colección fascinante, magníficamente realizada y bellamente grabada..."-Artdesk; "Gulyak es una músico de excepcional profundidad y profundidad, y una pianista con recursos técnicos aparentemente ilimitados... No puedo esperar a escuchar más de ella... De particular interés son sus hermosas versiones de la Nielsen, la Casella, una feroz Tocata de Busoni y una brillante versión de la Chacona de Händel". -Revista Fanfarria).

Como músico de cámara, Sofya Gulyak colaboró con los cuartetos Wihan, Chilingirian, Arianna, Quartetto di Venezia, los solistas de la orquesta de cámara inglesa, los violinistas Olivier Charlie y Marianne Piketty, la violista Tatjana Masurenko, el barítono Loa Falkman, los violonchelistas Quirine Viersen y Yuki Ito (con quien grabó un CD de la música de Rachmaninoff para Champs Hill Records). Sofya Gulyak es originaria de Kazán (Rusia), donde estudió en un Colegio Especial de Música con Nailya Khakimova, y luego en el Conservatorio Estatal de Kazán con la profesora Elfiya Burnasheva. Posteriormente continuó sus estudios en la Academia de Piano "Incontri col Maestro" (Imola, Italia) con Boris Petrushansky y en el *Royal College of Music* de Londres con Vanessa Latache. Sofya Gulyak asistió como miembro del jurado de los concursos internacionales de piano en Italia, Serbia, Francia, Alemania, Rusia, Grecia, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Singapur, etc. y fue invitada a impartir clases magistrales en China (Conservatorios de Beijing, Shanghai, Xi'an, Chengdu), Estados Unidos de América (Italia, Austria Peabody, Universidad de Yale, Universidad Estatal de Arizona, Universidad Católica de Washington) Italia, Austria, Reino Unido (Conservatorio Trinity Laban, RCM), Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Hong Kong (Academia de Bellas Artes), México, Canadá, Alemania.

Desde 2012 es profesora de piano en el *Royal College of Music* de Londres. En 2016-2018 fue profesora invitada del Conservatorio Monteverdi de Bolzano (Italia) y en 2006-2014 profesora del Conservatorio Estatal de Kazán en Rusia. Su obra ha sido transmitida por radio y televisión en Rusia, Polonia, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Serbia, Nueva Zelanda, Brasil, México, Reino Unido (BBC3 y BBC4) y otros países.

~ ~ ~

**La *Fundación Musical de Ponce* necesita de
Los *Amigos de la Fundación* para que estos conciertos sigan
presentándose en Ponce. Si deseas unirte a los *Amigos de la
Fundación*, puedes enviar tu contribución de \$50.00 o más a la
siguiente dirección:**

**Fundación Musical de Ponce
Jardines de Ponce
D-12 Paseo Talantalán
Ponce, PR 00730-1770**