

Arrangements for Charango by Lutz Rubarth

Well-Tempered Clavier No.1 (BWV 846) Prelude (incl. C. Gounod's "Ave Maria") 9 Fugue 11	
Lute Suite No.1 (BWV 996) Bourrée	į
Cello Suite No.1 (BWV 1007)14Gigue (Solo Charango, C-Major)14Gigue (Charangon & Cello, G-Major)15	
Cello Suite No.4 (BWV 1010) Prelude (NEW version, completely revised I) 17 Allemande 20 Courante 22 Sarabande 24 Bourrée I&II 25 Gigue 27	
Cello Suite No.5 (BWV 1011) Gavotte II	
Cello Suite No.6 (BWV 1012) Gavotte II	
Flute Suite No.1 (BWV 1013) Allemande 32 Courante 35 Sarabande 38 Bourrée Angloise 39	
Flute Sonata No.1 (BWV 1033) Allegro I (Charango & Guitar)	
Notebook for Anna Magdalena Bach No. II Minuet No. I by Ch. Petzhold (BWV Anh. 114)	

Introduction

The charango is widely known as an instrument primarily used for accompaniment and for playing melodies in traditional Andean folk music. However, it is also used as an unaccompanied solo instrument with a constantly growing repertoire. Today it can also be heard in modern musical styles as well as classical and baroque music. Countless composers and interpreters have shown how surprisingly versatile the harmonic and rhythmical possibilities of this small instrument really are. One of the most characteristic features, is the unique constalation of strings and the specific tuning which allow the player to perform arpeggiated scales and melodies in a very fast tempo and legato style by playing every second note on an opposing string.

When it comes to interpretations of music by Johann Sebastian Bach played on the charango, there are several professional recordings by artists such as *Freddy Torrealba*, *Michel Barros Bessone* and *Oscar Miranda*. Although it is quite easy to find a large variety of sheet music with guitar arrangements of Bach's works for lute, cello, violin, and harpsichord, it is very difficult to find any at all for the charango and so there is still a lot of work to be done in this area.

The arrangements compiled in this book contain tabulature and fingering suggestions and can help to learn and play the pieces even if you do not know how to read music properly. They can also help to study the instrument and understand how to apply arpeggiated chords and scales on the charango. Most of the pieces require a lot of dedication and are rather reserved for more or less advanced players, but a few pieces such as the second Bourrée from the 4th Cello Suite (BWV 1010) and the second Gavotte 6th Suite (BWV 1012) could probably also be learned by ambitious beginners. After all, you certainly don't need to be a professional player to get into this music. Just take your time, enjoy practicing and your playing skills will surely benefit and improve.

The arrangements of the Prelude and the Fugue from J.S. Bach's Well-Tempered Clavier No.1 **(BWV 846)** in C major were inspired by the video version by *M. Barros Bessone* published on YouTube, but both arrangements are based on the original scores and are not exact transcriptions of the video. Nevertheless, this arrangement of the *Prelude* comes quite close to the version performed by M. Barros Bessone and the main differences to the original composition by Bach are the transpositions of the first notes of the phrases while the harmonic structure is almost identical. However, the arrangement in this book contains the melody of *Charles Gounod's* ", Ave Maria" from 1859, which can be played on a chosen melody instrument over Bach's prelude. Please note that bar 23 was added by C. Gounod and it is not part of Bach's original composition. So, if you play the prelude as a solo piece you should feel free to just skip this bar. The original *Fugue* is very complex and can not be played on the charango without making drastic changes requiring significant compromises such as transposing or ignoring single notes and sometimes even whole phrases. Each arranger will have to decide individually how to reduce the original material and therefore will inevitably come to a different result. Due to the complexity of the changes there are no explicit footmarks on the exact transpositions and reductions in this score, but you may compare the arrangement to the original composition to get a better understanding of it.

It is not known whether the **Lute Suite in E minor (BWV 996)** was originally composed for lute or for lute-harpsichord. Today this suite is most well known for the solo guitar version and the transcription of the **Bourrée** has become one of the most famous and most frequently played baroque guitar pieces. It can be played on charango in the original key by transposing the bass line into a higher octave. The arrangement published in this collection contains notes, which are not part of the original composition. In the tabulature, these notes are printed in brackets and can be played to achieve a fuller sound or may simply be ignored to make the bass line stand out more clearly. The score includes chords so that the piece can also be played in the form of a duet with guitar accompaniment.

There are several sonatas for accompanied flute, but, as far as we know today, the Suite for Flute No.1 (BWV 1013) in A minor is the only work that Bach composed for unaccompanied solo flute. The Allemande consists of perpetually running sixteenth notes and it is characterized by a clear motive that is repeated like an echo and developed throughout the whole movement. Especially for flute players, it is a very challenging piece, because it doesn't offer any obvious breathing points. When performed on the charango, most passages of this tune can be played by using arpeggiated scales, but there are a few passages with quite compicated left hand fingerings. The *Courante* can also be played on the charango by using arpeggiated scales. However, due to its rhythmic and harmonic virtuosity and complexity, it is a very demanding piece with occasionally compicated left hand fingerings. In comparison to most of the other sarabandes of Bach's works for unaccompanied solo instruments, the Sarabande from this suite shows a rather individual and constantly flowing rhythm. The piece contains a few resting notes which can be harmonized and, when performed on charango, played as complete chords. In the arrangement for charango these additional chord notes are printed in brackets. They are not part of the original composition and may be ignored, but these notes may help to achieve a fuller sound. The *Bourrée angloise* has quite a folk-like character and is full of rhythmic and harmonic variety. It can be played on the charango by using arpeggiated scales and chords, and is probably the most catchy and "charanguistic" tune of all the movements in this suite.

The **Flute Sonata No.1 (BWV 1033)** in C major was originally composed for flute or recorder and basso continuo. The arrangement of the first part of the *Allegro* was inspired by the brilliant charango and guitar version by *Freddy Torrealba & Mauricio Urbina*, but is based on the original score and not a transcription of their recording. However, the harmonic material is basically the same. Furthermore, the included basso continuo notation and the chord structure should help to create an individual duo or trio version.

Among all the pieces compiled in the **Notebook for Anna Magdalena Bach No. II** from 1725 there are two minuets which were believed to be original compositions by J.S. Bach until in the late 1970, when *Hans-Joachim Schulze* discovered that they were actually composed for harpsichord by *Christian Petzhold*. The *Minuet in G major* (BWV Anh. 114) became very famous and today it is not only the most well known tune ever composed by *Petzhold*, but also seems to be one of the most popular of all the pieces collected in *Anna Magdalena's* notebook. It is supposed to be performed da capo as a pair with its beautiful companion piece, the *Minuet in G minor* (BWV Anh. 115). While the charango transcription of the first minuet is presented in its original key of G major, the second minuet was transposed to E minor. However, both pieces can still be performed as a pair or may simply be played separately.

I hope you enjoy working with this collection of scores. A special thanks to the team of www.free-scores.com for the great services they offer and to Brad Larson for providing the very useful PowerTabEditor.

Lutz Rubarth

Introducción

El charango es ampliamente conocido como un instrumento que se utiliza principalmente para tocar acompañamientos y melodías en la música popular y tradicional de los Andes, pero también es conocido como instrumento solista con un repertorio en constante crecimiento. A demás, hoy en día se le puede encontrar tanto en los estilos modernos como en la música clásica y barroca. Innumerables compositores e intérpretes han demostrado lo sorprendentemente versátiles que son las posibilidades armónicas y rítmicas de este instrumento tan pequeño. Una de las propiedades más carcterísticas es la constelación de cuerdas y la afinación tan única, que permite ejecutar escalas y melodías arpegiadas con gran velocidad y muy legato tocando cada segunda nota en una cuerda diferente.

En cuanto a interpretaciones de la música de **Johann Sebastian Bach** en charango, hay varias grabaciones profesionales de artistas como *Freddy Torrealba*, *Michel Barros Bessone* y *Oscar Miranda*. A unque es bastante fácil encontrar una gran variedad de partituras que presentan arreglos para guitarra de las obras de Bach originalmente compuestas para laúd, violonchelo, violín y clavecín, en el caso del charango es muy difícil encontrar alguna.

Los arreglos presentados en este libro contienen tablaturas y sugerencias para la digitación que pueden ayudar a aprender y tocar las piezas incluso si uno no sabe leer partituras correctamente. También pueden ayudar a estudiar el instrumento y entender cómo arpegiar acordes y escalas en charango. La mayoría de las piezas requieren mucha dedicación y son bastante reservadas para músicos más o menos avanzados que quieran progresar, pero algunas piezas como la segunda bourrée de la 4ta Suite para Violonchelo (BWV 1010) y la segunda gavotte de la 6ta Suite (BWV 1012) probablemente también pueden ser aprendidas por principiantes del charango. Al fin y al cabo, ciertamente no es necesario ser un charanguista profesional para tocar esta música en charango. Sólo tómese su tiempo, disfrute de la práctica y sus capacidades de tocar el charango seguramente se beneficiarán y mejorarán paso a paso.

Los arreglos del preludio y de la fuga del Clavecín bien temperado No.1 (BWV 846) en Do mayor se inspiraron en la versión de M. Barros Bessone publicada en YouTube, pero ambas se basan en la partitura original y no son transcripciones exactas del video mencionado. Aún así, el arreglo del preludio se acerca bastante a la versión presentada por M. Barros Bessone y las principales diferencias con la composición original de Bach son las transposiciones de las primeras dos notas de cada compás, mientras que la estructura armónica es casi idéntica. Además, el arreglo presentado en este libro contiene la melodía del "Ave Maria" de Charles Gounod del año 1859, que se puede tocar con un instrumento de melodía opcional sobre el preludio de Bach. Hay que tener en cuenta que el compás 23 fue añadido por C. Gounod y no forma parte de la composición original de Bach. Sin embargo, cuando se toca el preludio como solista sin acompañamiento uno se debería sentir libre para simplemente saltarse este compás. La composición original de la *fuga* es muy compleja y no se puede tocar en charango sin hacer modificaciones drásticas que impliquen cambios significativos tales como transponer o ignorar notas individuales o incluso frases enteras. Cada arreglista tendrá que decidir individualmente cómo reducir el material original y por lo tanto necesariamente llegará a un resultado diferente. Debido a su complejidad no hay comentarios explícitos sobre las transposiciones y reducciones exactas en esta partitura, pero aconsejo comparar el arreglo con la composición original para obtener una mejor comprensión de este asunto.

No se sabe con certeza si la primera **Suite para laúd en Mi menor (BWV 996)** fue compuesta originalmente para el laúd o para el lautenwerk *(fr. lute-clavier, ang. lute-harpsichord)*. Hoy en día esta suite es más conocida en su versión para guitarra y la transcripción de la bourrée se ha convertido en una de las piezas barrocas más famosas y más tocadas en la guitarra. Es posible tocarla en el charango en la tonalidad original transponiendo la línea de bajo en una octava más alta.

El arreglo publicado en esta colección contiene notas que no forman parte de la composición original. En la tablatura estas notas se imprimen entre corchetes y se pueden tocar para lograr un sonido más completo o simplemente pueden ser ignoradas para hacer que la línea del bajo se destaque más claramente. La partitura incluye acordes para que la pieza también se pueda tocar en forma de dúo con acompañamiento de guitarra.

La **Primera Suite para violonchelo (BWV 1007)** fue compuesta en Sol mayor. Si el presente arreglo se toca en un charango "común" (gg, cc, eE, aa, ee) la pieza se escuchará en Do mayor. Cuando se lo interpreta en un charango llamado charangón o charango barítono (dd, gg, bB, ee, bb) sonará en la clave original de G mayor. La versión de dúo para violonchelo y charangón fue arreglada en forma de un diálogo entre ambos instrumentos y contiene acompañamientos que fueron compuestos por los arreglistas.

Con el fin de mantener una transcripción "charanguística" de la Cuarta Suite para violonchelo (BWV 1010) la composición original fue transpuesta de Mi bemol mayor a Do mayor. Debido al rango limitado de octavas del charango, el preludio requería más ajustes que se marcan explícitamente con signos en la patitura de la transcripción. A pesar de estas modificaciones, que parcialmente son bastante significativas, el carácter de esta composición se ha mantenido lo más cerca posible del original. Bach abre este preludio con una sección larga marcada por acordes quebrados, luego sigue un pasaje de cadencias virtuosas con movimientos escalares antes de terminar repitiendo los acordes de apertura. Es un tema desafiante y un buen ejercicio para practicar acordes y escalas arpegiados. Las transcripciones de los temas siguientes fueron transcritos sin cambios importantes de la composición original y sólo requirieron unas pocas transposiciones, principalmente notas individuales de la línea del bajo. Mientras que la *alemanda* se caracteriza por un flujo contínuo, en su mayoría progresiones armónicas convencionales en ritmos regulares de corcheas y semi-corcheas, la courante muestra variaciones rítmicas y armónicas muy ricas con alternaciones de tresillos de corcheas y de corcheas o semicorcheas regulares. Ambas piezas son muy buenos ejercicios para practicar escalas arpegiadas y es un gran placer tocarlas. El arreglo de la sarabanda contiene notas impresas entre corchetes, que no forman parte de la composición original y pueden ser ignoradas, pero como se supone que la sarabanda se debe tocar bastante lentamente, estas notas ayudarán a lograr un sonido más completo. En contraste con la sarabanda, la primera bourrée es una danza animada y virtuosa y está marcada por antecompases, que consisten en cuatro semicorcheas en secuencias escalares, que en charango se pueden tocar legato bastante fácilmente mediante el uso de escalas arpegiadas. La *segunda bourrée* es el movimiento más corto de todas las suites para violonchelo. Mientras que para los violoncelistas es una pieza técnicamente exigente, el arreglo para charango es probablemente la obra más fácil de todas las transcripciones presentadas en esta compilación. A pesar de la estructura armónica y rítmica bastante simple es una pieza muy hermosa, que puede ser aprendida incluso por charanguistas con poca experiencia. La *gigue* se caracteriza por una estructura rítmica regular, que consiste en recorrer grupos de tres corcheas constantemente. Se supone que la pieza se toca en un tempo bastante rápido y es muy buen ejercicio para practicar acordes y escalas arpegiadas. Debido a la falta de notas de bajo la transcripción de charango requirió una modificación selectiva de las octavas originales en los compases 35-38.

La música de la **Quinta Suite para violonchelo (BWV 1011)** también existe en forma de una transcripción para laúd en Sol menor (BWV 995). Cuando Bach arregló la segunda *gavotte* para laúd, añadió una voz de basso continuo, que no está incluída en la versión original para violonchelo. El arreglo para charango presentado en esta colección se basa en la suite para violonchelo y fue transpuesto a La menor sin añadir el basso continuo. A primera vista esta gavotte se parece a la gigue de la cuarta suite, ya que también consiste en recorrer grupos de tres corcheas constantemente, que también se pueden tocar en charango en un tempo muy alto mediante el uso de escalas arpegiadas. Este tema tambien se puede tocar como dueto con acompañamiento de guitarra.

La **Sexta Suite para violonchelo (BWV 1012)** fue compuesta originalmente en Re mayor y es una de las obras que técnicamente suponen un mayor reto para el violonchelo no acompañado. Sin embargo, la segunda *gavotte* se caracteriza por melodías simples pero animadas y armonías brillantes incrustadas en una estructura regular de tres frases diferentes de cuatro compases. Con el fin de mantener un arreglo simple pero sonoro para el charango, la partitura original fue transpuesta a Do mayor. A demás, cada una de las tres frases fue arreglada en una variación de octava alta y baja, para mejorar el factor de entretenimiento. Sin embargo, el arreglo de esta hermosa pieza puede ser simplificado fácilmente para los principiantes reduciendo la transcripción a A1+B2+A1+C1+A1.

Hay varias sonatas para flauta acompañada, pero, hasta donde sabemos hoy, la Suite para flauta No.1 (BWV 1013) en La menor es la única obra que Bach compuso para flauta solista no acompañada. La *alemanda* consiste en semicorcheas perpetuas y se caracteriza por un tema claro que se repite como un eco y se desarrolla a lo largo de toda la pieza. Sobre todo para los flautistas es un tema muy desafiante, porque no ofrece ningún punto de respiración claro. Cuando se interpreta en un charango, la mayoría de los pasajes de este movimiento se pueden tocar usando escalas arpegiadas, pero hay algunos passajes, que son un poco delicados en cuanto a la digitación de la mano izquierda. La *courante* también puede ser tocado en el charango usando escalas arpegiadas, sin embargo, debido a su virtuosidad y complejidad rítmica y armónica, es una pieza muy exigente con passajes difíciles en cuanto a la digitación de la mano izquierda. En comparación con la mayoría de las otras sarabandas de las obras de Bach para instrumentos solistas no acompañados, la sarabanda de esta suite muestra un ritmo bastante individual y de flujo constante. La pieza contiene unas pocas notas de reposo que pueden ser armonizadas y, cuando se interpreta en el charango, ser tocadas como acordes completos. En el arreglo para charango estas notas adicionales están impresas entre paréntesis. No forman parte de la composición original y pueden ser ignoradas, pero tambíen pueden ayudar a lograr un sonido más completo. La bourrée angloise tiene un carácter bastante folclórico y aún así está llena de variedad rítmica y armónica. Puede ser tocada en el charango usando escalas y acordes arpegiados y es probablemente el tema más pegadizo y charanguístico de todas las piezas incluídas en esta suite.

La **Sonata para flauta No.1 (BWV 1033)** en Do mayor fue compuesta originalmente para flauta y basso continuo. El arreglo de la primera parte del *allegro* presentada en este libro se inspira en la versión extraordinaria para charango y guitarra de *Freddy Torrealba & Mauricio Urbina*, pero está basada en la partitura original y no es una transcripción exacta de la grabación mencionada. Sin embargo, el material armónico es básicamente el mismo. A demás, la notación del basso continuo y los acordes dados en la partitura deben ayudar a crear una versión individual en forma de dúo o trío.

Entre todas las piezas recopiladas en el **Pequeño libro de Anna Magdalena Bach** No. II de 1725 hay dos minuetos que se creían composiciones originales de J.S. Bach hasta que *Hans-Joachim Schulze* descubrió a finales de la década de 1970 que en realidad fueron compuestos para clavecín por *Christian Petzhold*. El *Minueto en sol mayor (BWV Anh. 114)* se hizo muy famoso y hoy en día no sólo es la melodía más conocida jamás compuesta por *Petzhold*, sino que también parece ser uno de los temas más populares de todas las piezas compiladas en el cuaderno de *Anna Magdalena*. Debe ser interpretada da capo en pareja con su hermosa pieza acompañante, el *Minueto en sol menor (BWV Anh. 115)*. Mientras que la transcripción para charango del primer minueto se presenta en su tonalidad original de sol mayor, el segundo minueto fue transpuesto a mi menor, pero aún así ambas piezas pueden ser interpretadas en pareja o simplemente por separado.

Les deseo mucho éxito y espero que disfruten trabajando con esta colección de partituras. Un agradecimiento especial al equipo de www.free-scores.com por hacer un trabajo estupendo y a Brad Larson por proporcionar el muy útil PowerTabEditor gratuito.

Lutz Rubarth

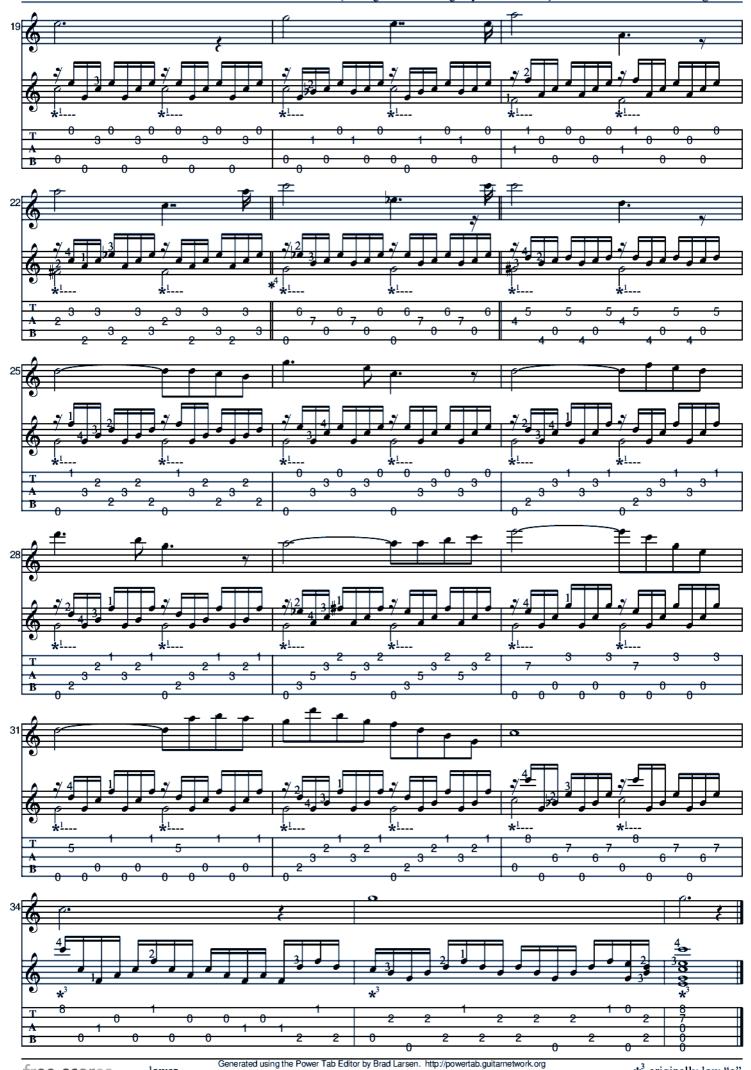
J.S.Bach BWV 846

Prelude & C. Gounod's "Ave Maria"

Charango and optional melody instrument

Arranged by Lutz Rubarth

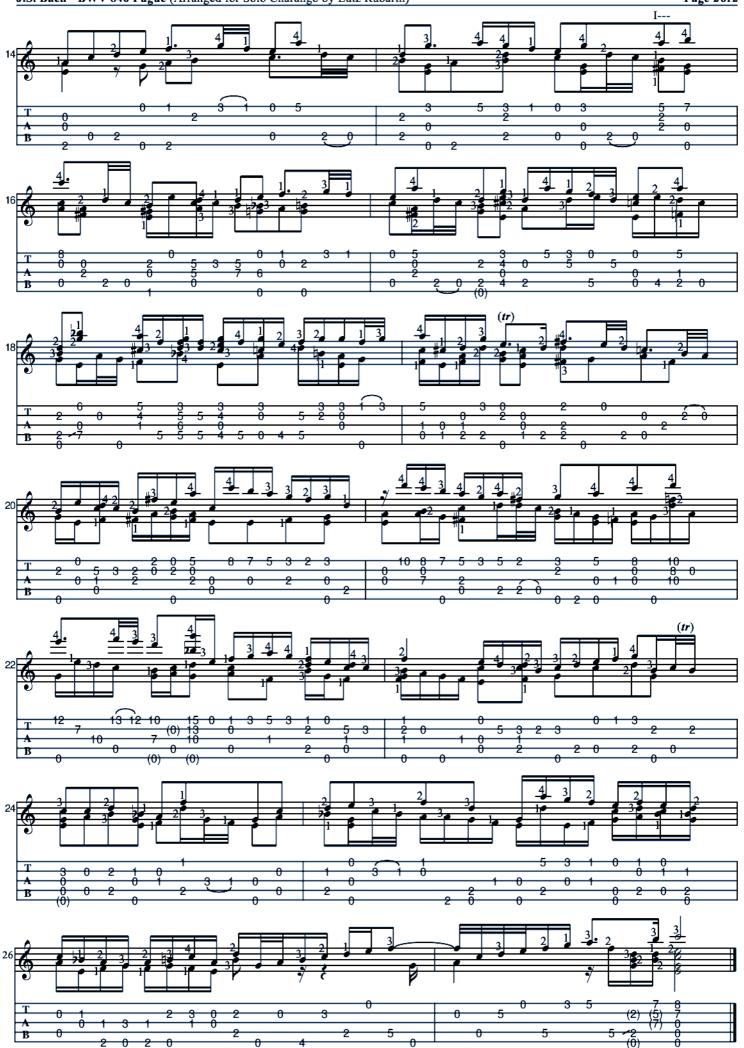

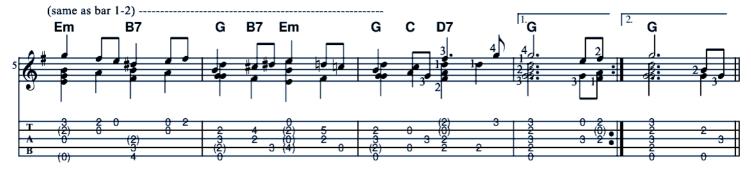
free-scores.com lower *2 bar 16-33: complete section originally one octave lower

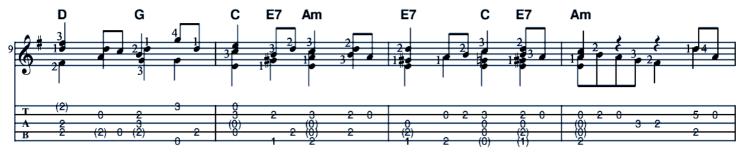
★³ originally low "c"

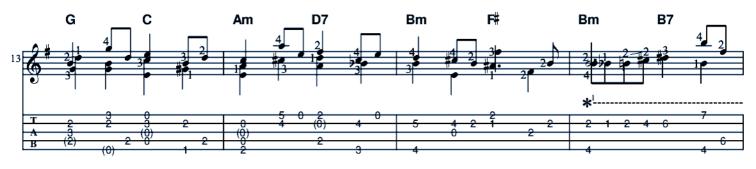

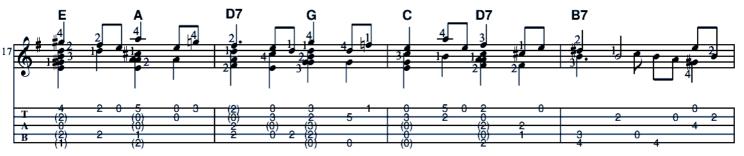

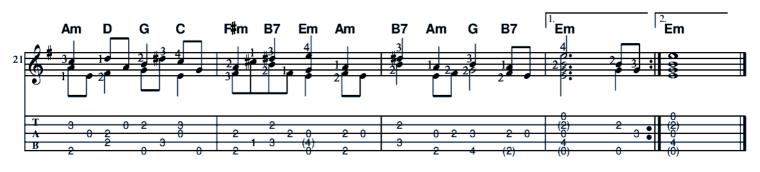

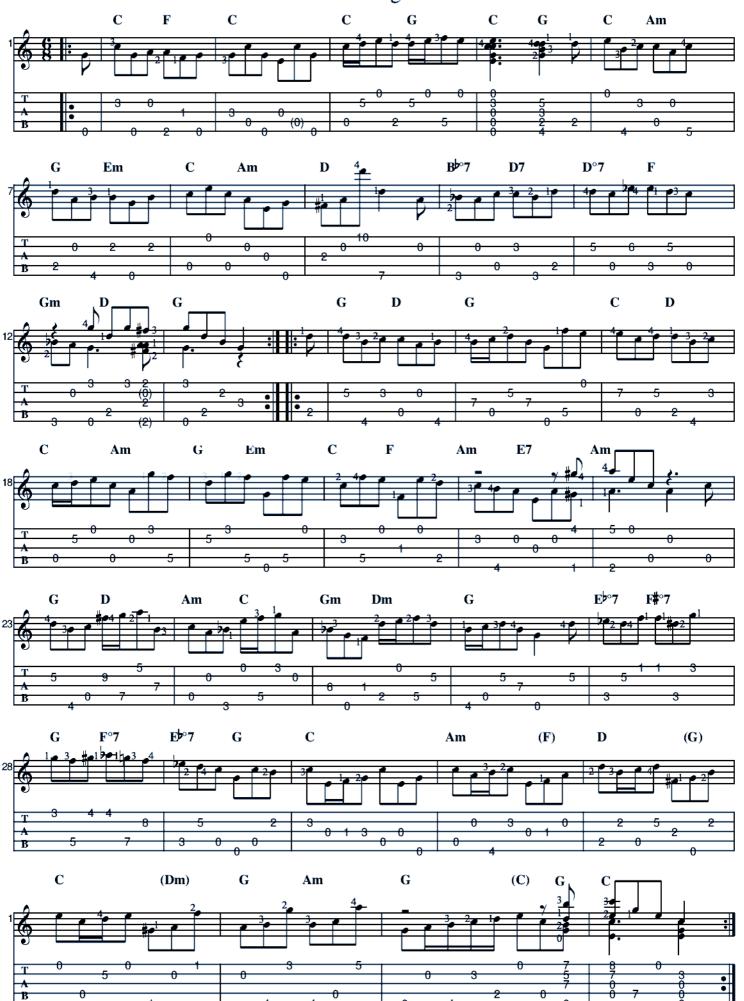

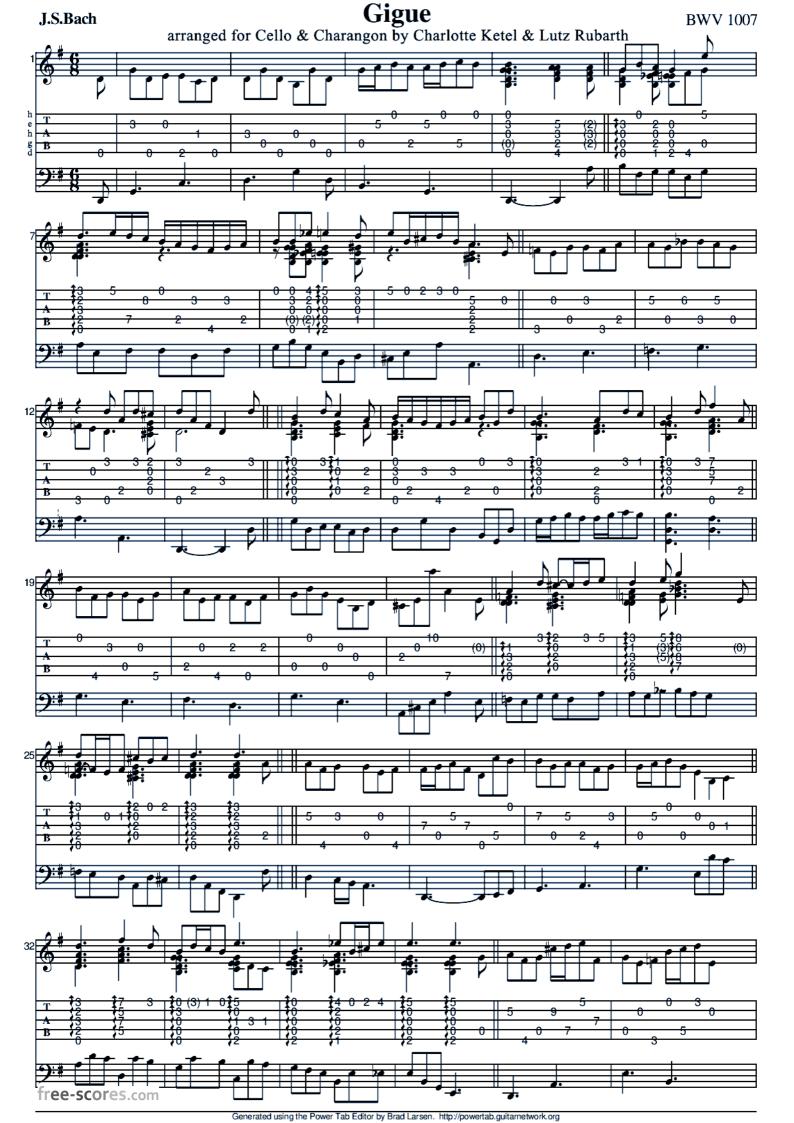

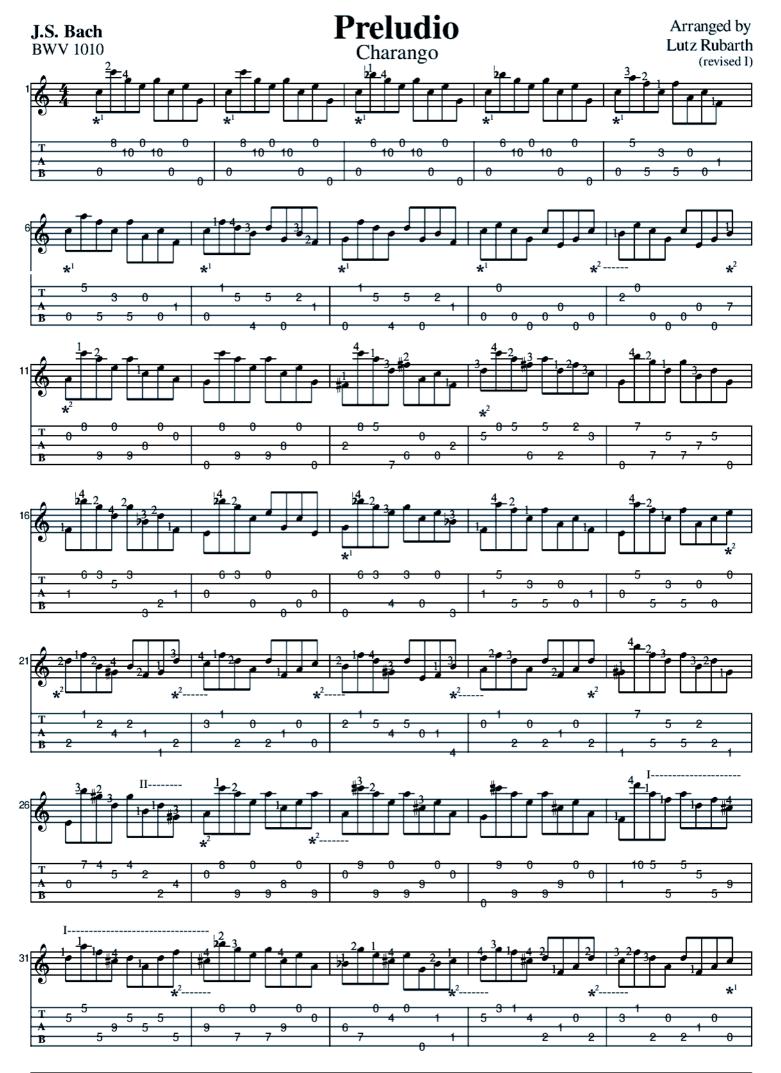

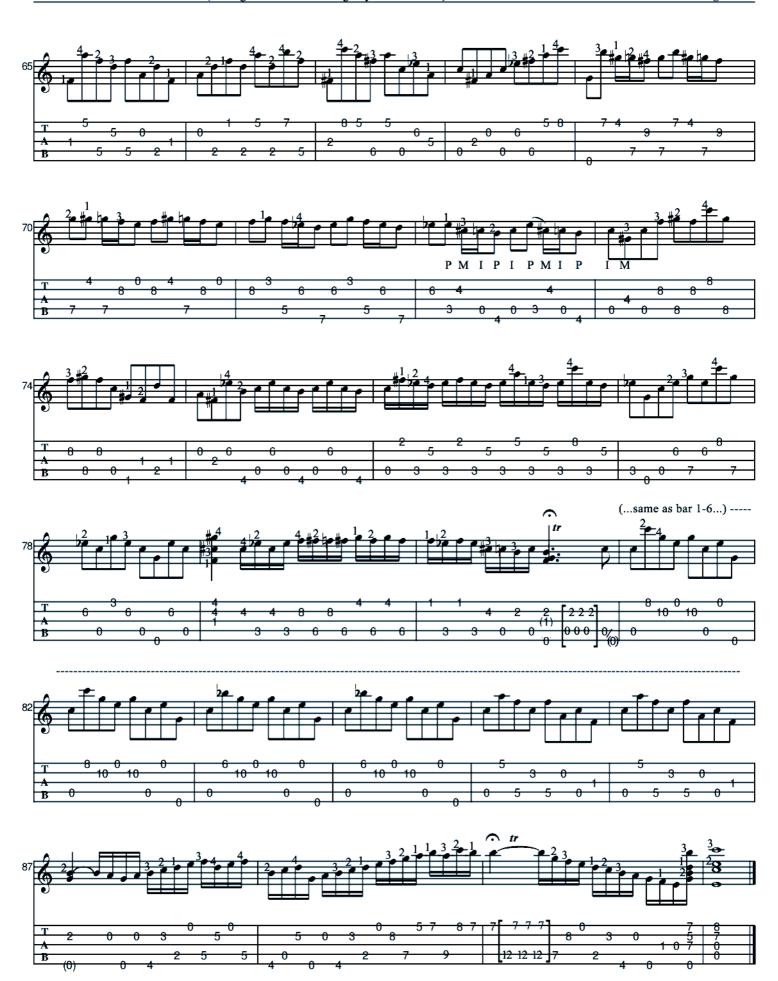

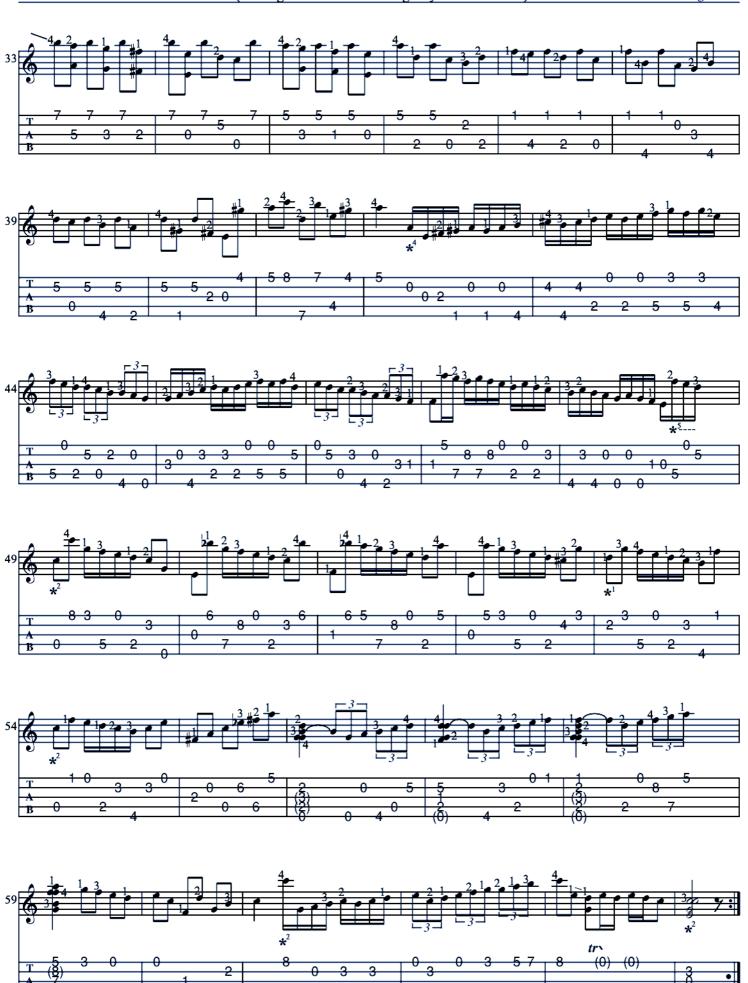
^{*1} originally low "c"

Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

Charango

[★]¹ originally low "c" Generated using the

free-scores.com ** originally low "a"

Bourrée I & II

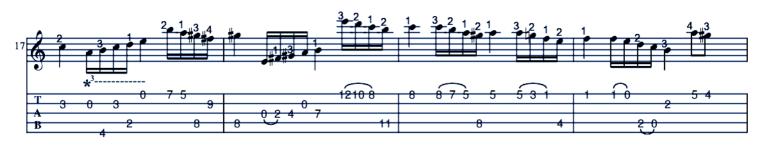
Arranged by Lutz Rubarth

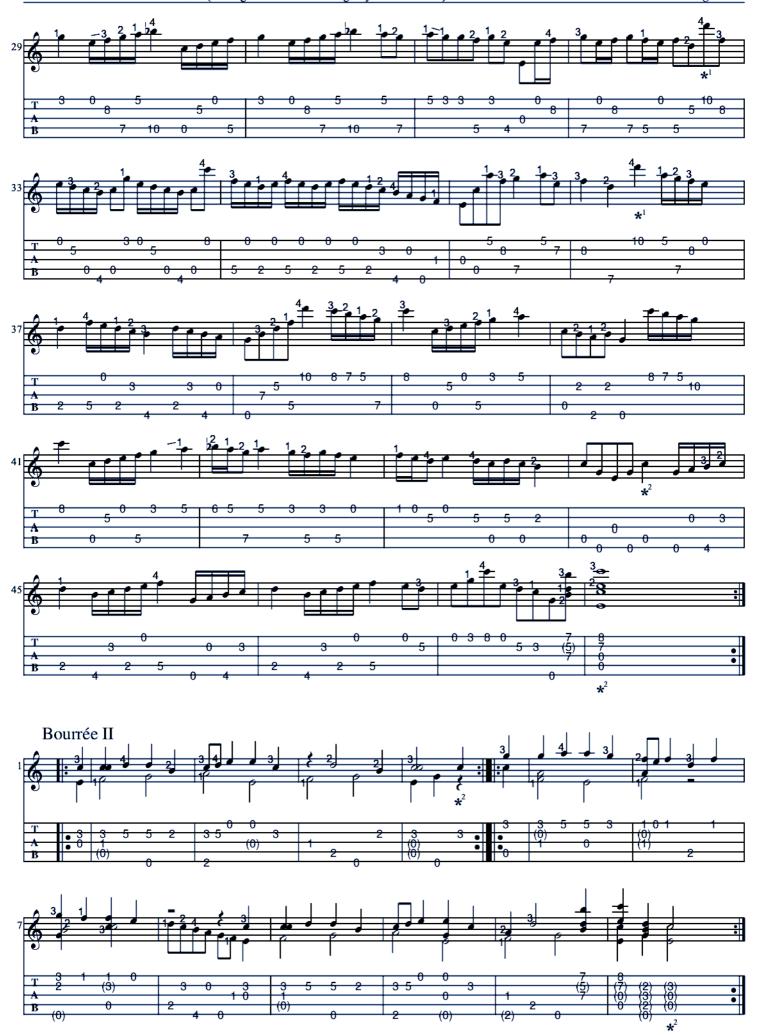

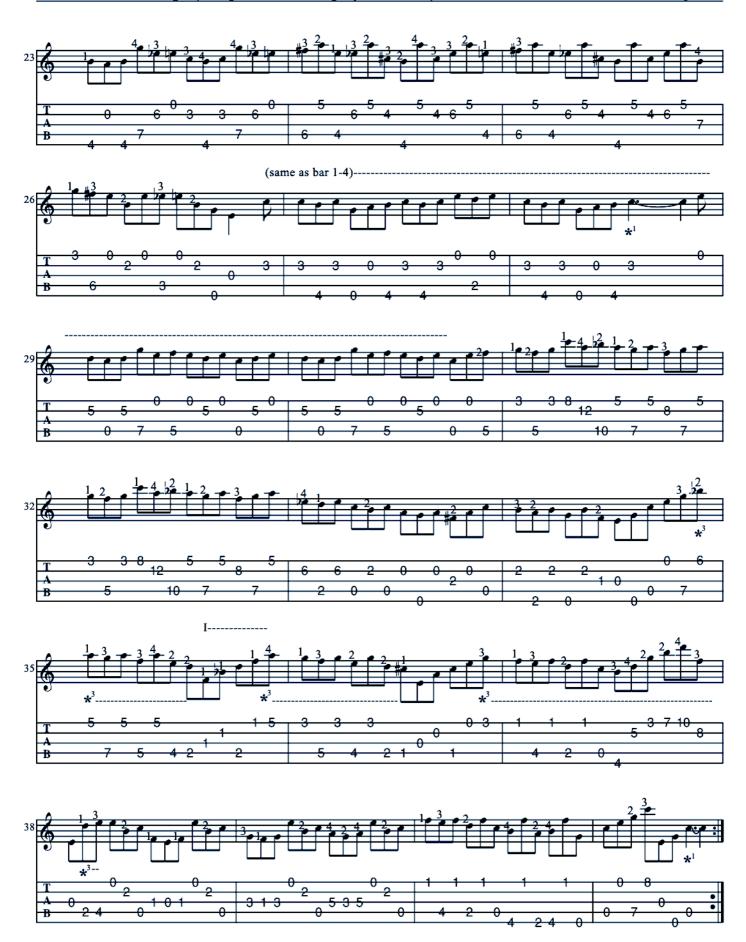

^{*1} originally low "c"

Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

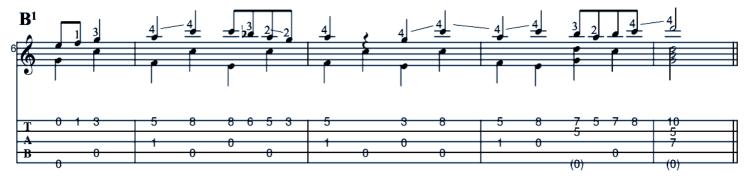

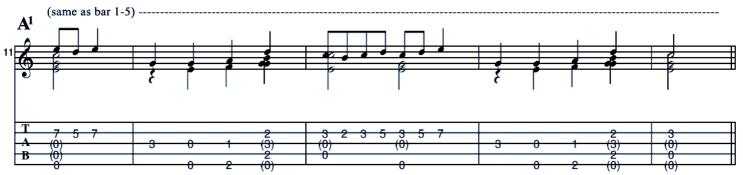
Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

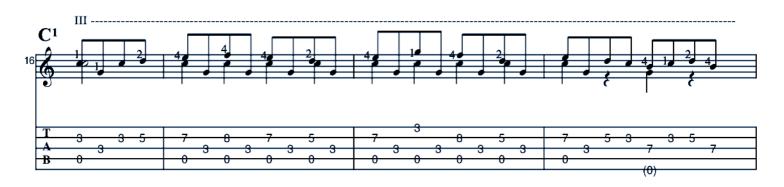
^{*1} originally low "c"
*2 originally low "d"

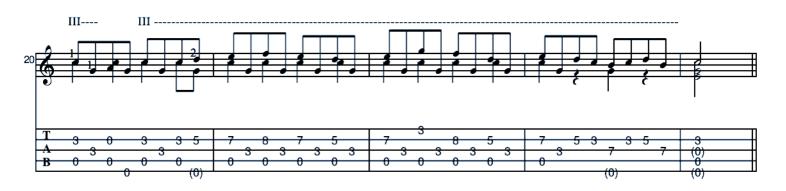

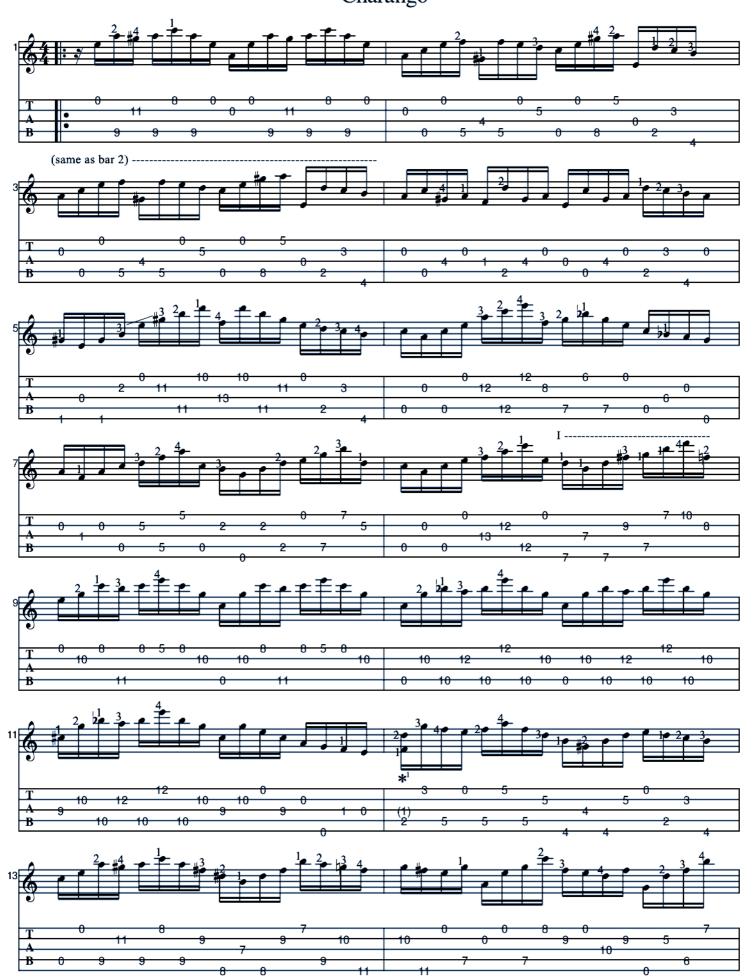

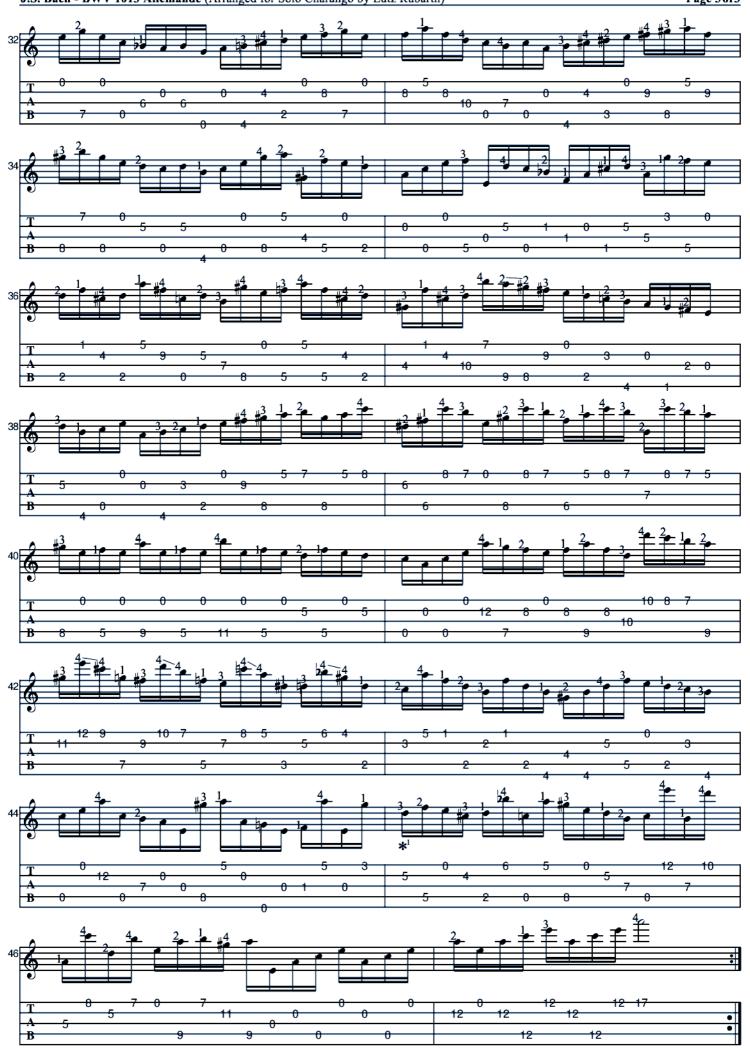

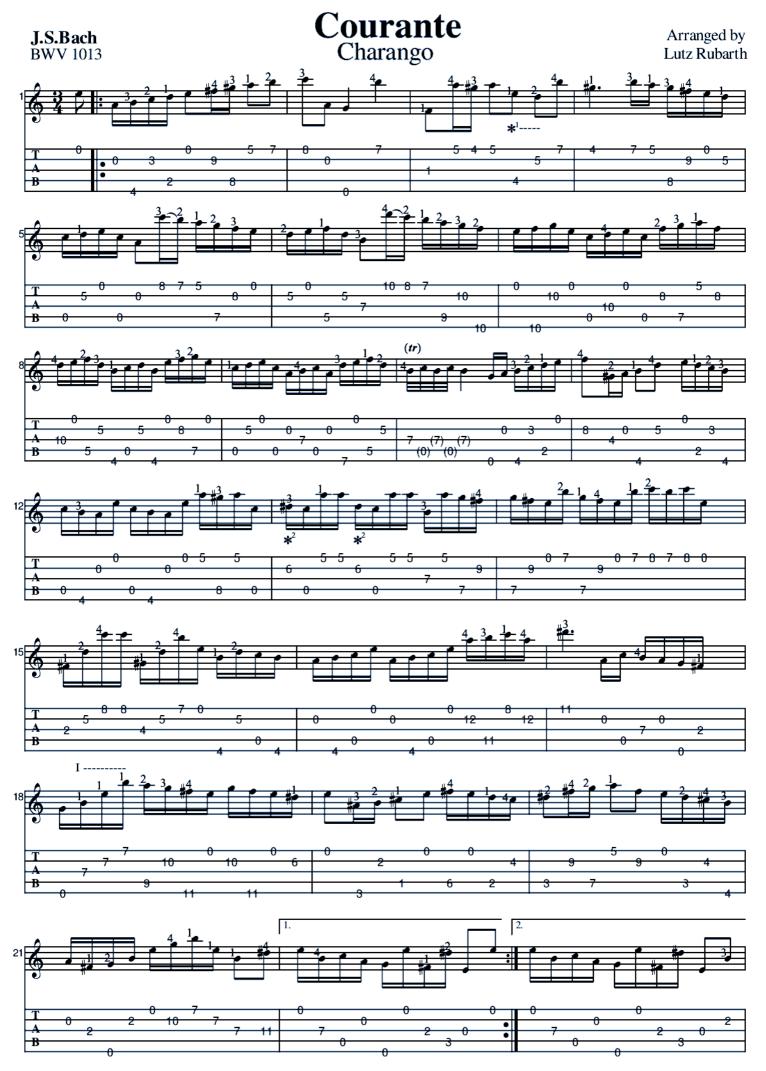

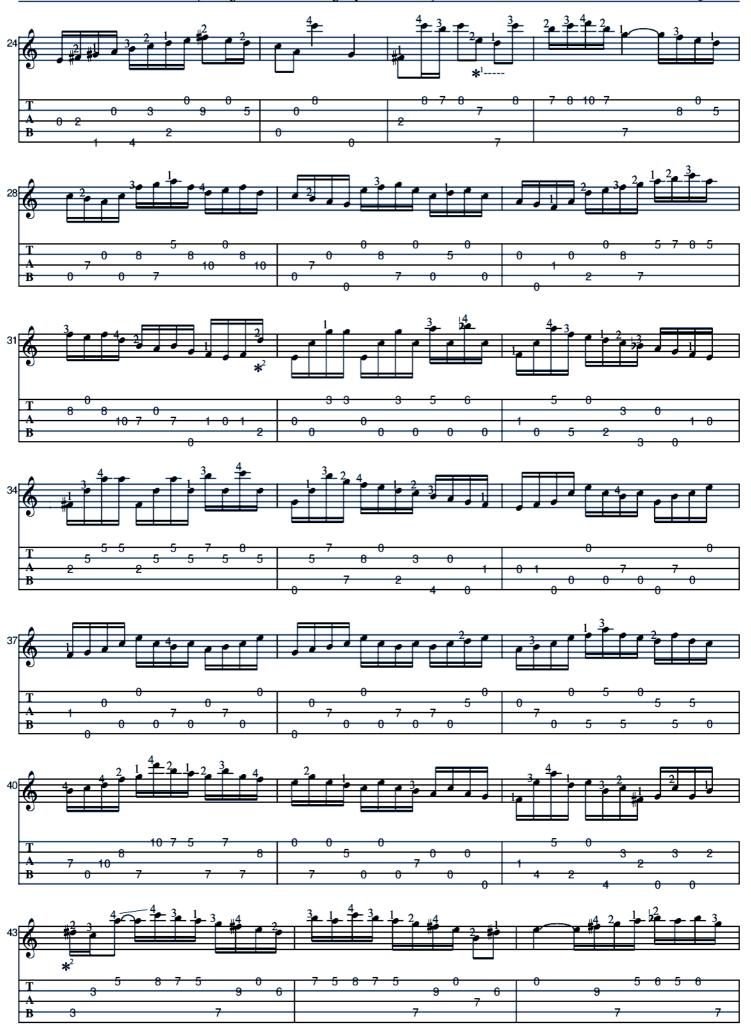

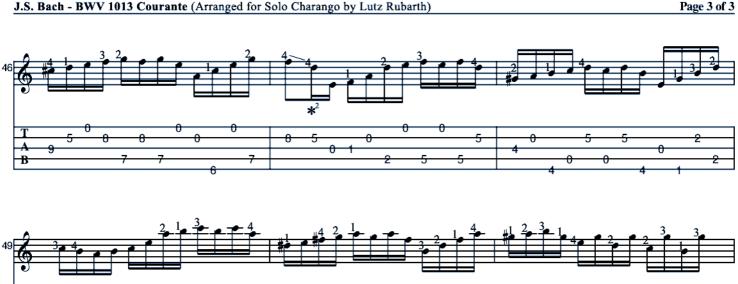

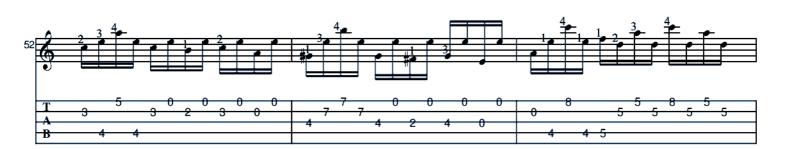

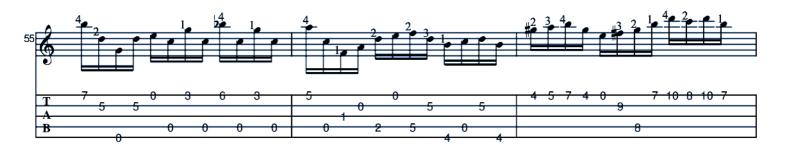

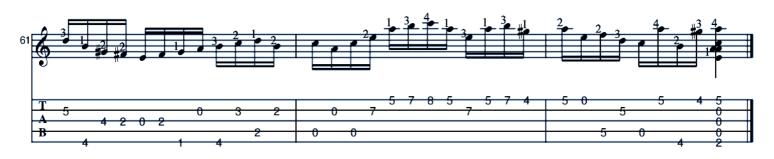

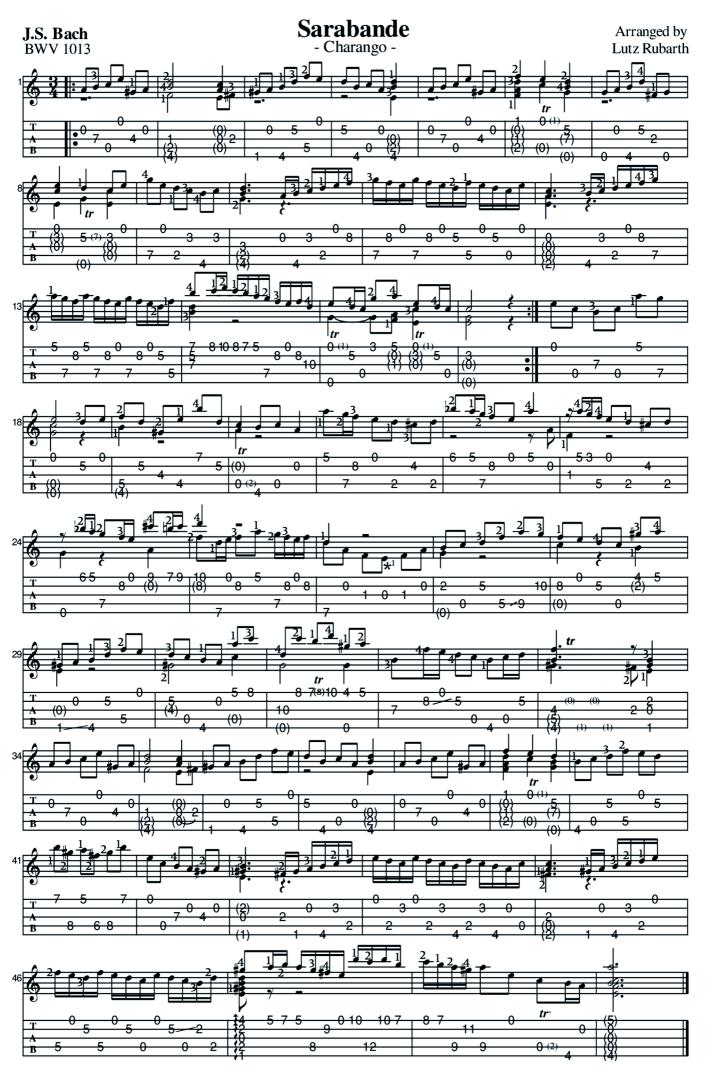

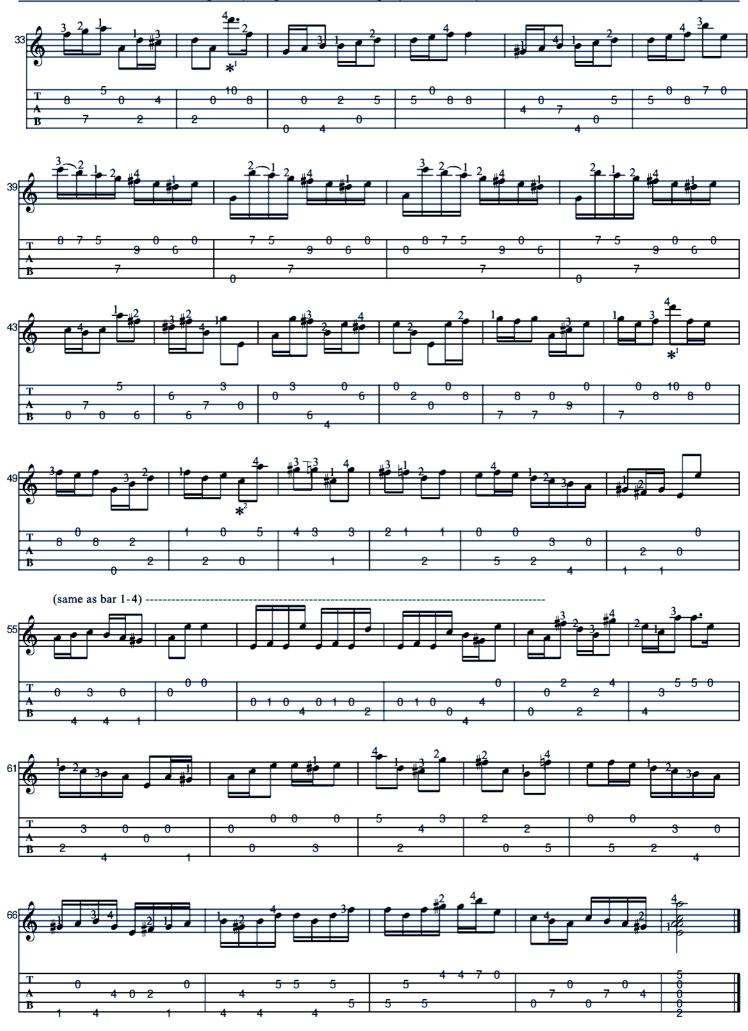

Bourrée Anglaise

Arranged by Lutz Rubarth

Charango

Allegro I Charango & Guitar

Arranged by Lutz Rubarth

