

Geschichte des Square Dance

History of Square Dance

Heiner Fischle, Hannover

Modern Square Dance grew mainly from two roots: the English Country Dances and the Appalachian Big Circle Dance.

Country Dance is mainly a figure dance, where two or more couples form figures as e.g. circles, stars, waves ... or dance on interwoven paths. The movements are synchronized to the structure of the music. We know practically nothing about the roots of this dance form. The following idea is pure speculation: If you look at the art works of the Vikings with their interwoven ornaments, you might think, that a people who could devise, understand and enjoy such patterns, could as well devise, understand and enjoy dance pattern which later became Country Dance. When in 1651 John Playford published the first known book about Country Dance, he described a dance form in full blossom, with fixed terminology and standardized, but widely varied sequences. In the first edition of Playford's book there are dances in many different formations. In most cases, men stand on one side, women on the other. But there are also some dances where four couples stand on the sides of a square. (And they were named, as a matter of fact: "Square Dance".)

In the Rococo area, the English dances became popular in France too. French dancing masters travelled to England to study this kind of dancing, and then spread it throughout Europe. They adapted the word "Country Dance" into "Contre Danse", i.e. dances of opposition.

In England they danced more and more "Longways", dances in long lanes where the men stood in one long line opposite their partners in a second line. Here, the couples change places regularly, so that each couple has a chance to be "on top"

Der moderne Square Dance ist hauptsächlich aus zwei Wurzeln erwachsen: den englischen Country Dances und dem Appalachian Big Circle Dance.

Country Dance ist vorwiegend ein Figurentanz, bei dem zwei oder mehrere Paare verschiedene Figuren bilden (Kreise, Sterne, Wellen..) oder Wege tanzen, die oft sehr verschlungen sind. Dabei stimmen die Bewegungen mit der Musik zusammen. Über die Ursprünge dieser Tanzform wissen wir praktisch nichts. Der folgende Gedanke ist eine mögliche Spekulation: Wenn man die Kunstwerke der Wikinger betrachtet mit ihren kompliziert verschlungenen Ornamenten, mag man denken: Ein Volk, das solche Kunstwerke ausdenken und verstehen konnte, konnte auch Tanzformen ausdenken, die im Laufe der Zeit zum Country Dance wurden. Als im Jahre 1651 John Playford das erste noch heute bekannte Buch über Country Dancing herausbrachte, beschrieb er jedenfalls schon eine voll entwickelte Tanzart mit feststehenden Begriffen und einheitlichen, aber vielfach variierten Abläufen. In der ersten Ausgabe des Buches von Playford sind Tänze mit vielen verschiedenen Aufstellungen dargestellt. Bei den meisten Tänzen stehen die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen. Es gibt aber auch Aufstellungen, bei denen sich vier Paare überkreuz gegenüberstehen, also die Quadrillen- bzw. die Squareformation bilden.

Im Zeitalter des Rokoko wurden die englischen Country Dances auch in Frankreich bekannt und beliebt. Französische Tanzmeister reisten nach England, um diese Tanzform zu studieren, und verbreiteten sie über ganz Europa. Das Wort „Country Dance“ veränderte sich dabei in „Contre Danse“, also „Tänze im Gegenüber“.

In England wurden mehr und mehr „Longways“ getanzt - Gassentänze, bei denen die Männer in einer langen Linie den Frauen

in the place of honour. In France, the high society preferred to dance in the Quadrille- (i.e. Square-) formation, where each couple retains its place, and the gentleman has his lady beside him.

In the American colonies, dancing was not much different from the motherland. But when the colonies fought for their independence, and were helped by France, it became "bon ton" to prefer the French style to the English.

Appalachian Big Circle Dance also comes from England. But it was a pure folk dance and was first described in a book in 1917 by Cecil J. Sharp. Here, within a big circle, always two couples dance together. The movements are not so much geometrical figures but little pantomimes: "Birdie in the cage and three hands around" (a girl steps into the center, the other three circle around her); "Around that couple and take a peek" (the active couple tries to look at each other behind the backs of the inactives, who try to hinder them); "Chase a rabbit, chase a squirrel, chase a pretty girl around the world" (the man pursues his partner around the other couple); to name just a few. Each figure ends with a swing with the other girl, then a swing with the partner, and the active couple moves on one place to dance with the next couple. The figures are not bound to the structure of the music and can be danced with more or fewer steps according to the whim of the dance leader.

The tempo is much faster than in Contredanse or Quadrille. (C. J. Sharp described it as "breakneck speed".) The swing, the fast revolving as couples on the spot, came from the Appalachian Dancing to New England's Contra Dancing. When the quadrille and the contredanse were pushed out of the European ballrooms by the waltz and the polka, these dance forms could hold their place in America thanks to the swing.

In the United States, travelling or moving

gegenüberstehen. Dabei tauschen die Paare regelmäßig die Plätze, so dass jedes Paar einmal „oben“ am Ehrenplatz steht. In Frankreich dagegen tanzte die gute Gesellschaft lieber in der Quadrillen-Aufstellung, bei der jedes Paar seinen Platz behält und der Herr seine Dame an seiner Seite hat.

In den amerikanischen Kolonien wurde kaum anders getanzt als im Mutterland. Als die Kolonien aber ihren Unabhängigkeitskrieg gegen England führten und dabei von Frankreich Hilfe erhielten, wurde es guter Ton, den französischen Tanzstil dem englischen vorzuziehen.

Appalachian Big Circle Dance geht ebenfalls auf englische Ursprünge zurück. Er war aber ein reiner Volkstanz und wurde erstmals 1917 von Cecil J. Sharp in einem Buch beschrieben. Hier tanzen im Rahmen eines großen Kreises immer zwei Paare zusammen. Die getanzten Figuren sind nicht so sehr geometrische Abläufe, sondern kleine Pantomimen: „Birdie in the Cage and three Hands around“ (ein Mädchen tritt in die Mitte, die anderen drei tanzen im Kreis um sie herum); „Around that Couple and take a Peek“ (das Aktiv-Paar versucht, hinter dem Rücken der Anderen sich Blicke zuzuwerfen, die Anderen hindern sie durch Armeschwenken); „Chase a Rabbit, chase a Squirrel, chase a pretty Girl around the World“ (der Mann verfolgt das Mädchen um das Passiv-Paar herum); um nur einige zu nennen. Jede Figur endet mit Swing mit dem anderen Mädchen und Swing mit dem Partner. Danach gehen die Paare einen Platz weiter und tanzen mit einem anderen Paar zusammen. Die Figuren sind nicht auf die Melodie der Musik abgestimmt, sondern werden je nach Lust und Laune mit mehr oder weniger Schritten getanzt.

Das Tempo ist wesentlich schneller als bei Contredanse und Quadrille. (C. J. Sharp beschreibt das Tempo als „halsbrecherisch“.) Der Swing, die rasche paarweise Drehung am Platz, ist vom Appalachian Dancing auch in Quadrille und New England Contra Dancing übernommen worden. Als in Europa Walzer und Polka die Quadrillen und Contretänze aus den Ballsälen verdrängten, konnten sich diese

was more usual than in Europe. At every ball you could expect guests who had not learned from the local dancing master, and did not know his arrangement of the figures. Therefore the "Ballroom Prompter" who shouted the directions for the next movement to the dancers became an indispensable institution, as necessary as the orchestra. And as the Swing from the South influenced the style in the North, the Prompter or Caller was integrated into the Appalachian Dance and its offspring.

At the end of the 18th century hunters and settlers came over the mountains into the Ohio valley and founded Kentucky. They brought their dances with them, but could not dance them in a big circle on the green for fear of hostile Indians. They were restricted to their log cabins. Therefore they danced with four couples in a square formation. And since not all could remember how the dance went, the couple next to the fiddler started out with the couple on the right, then danced the same sequence with the opposite couple, and finally with the couple on the left. Then the couple to the right of the fiddler danced in the same manner around the square, and the next two couples as well.

This scheme is known as "Single Visiting Couple Square". It is the reason why in square dancing couples are numbered counter clockwise, while in the quadrille the head couples are #1 and #2, the side couples are #3 and #4. It has the advantage that an inexperienced couple could simply dance in the fourth position. By the time it was their turn to lead out, they had learned the figure.

This dance form came with the cowboys and the farmers across the Mississippi into Texas and to the Rocky Mountains, while contras and quadrilles were danced in New England and around the Big Lakes.

At the beginning of the 20th century, in

Tanzformen in Amerika dank des Swings behaupten.

In den Vereinigten Staaten wurde mehr ge-reist als in Europa. Man konnte bei jedem Ball Gäste erwarten, die nicht bei dem ortsansässigen Tanzmeister Unterricht hatten und dessen Reihenfolge der Figuren nicht kannten. Der „Ballroom Prompter“, der den Tänzern die Prompts (Stichworte) für die nächstfolgende Figur zurief, wurde darum zu einer unverzichtbaren Institution, genau so notwendig wie das Orchester. Und wie der Swing aus dem Süden den Tanzstil der Nordstaaten beeinflusste, so wurde umgekehrt der Prompter oder Caller in den Big Circle Dance und dessen Abkömmlinge übernommen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts drangen Jäger und Siedler über die Appalachen in das Tal des Ohio und gründeten Kentucky. Sie nahmen ihre Tänze mit, konnten sie aber wegen der feindlichen Indianer nicht mehr im großen Kreis im Freien tanzen, sondern waren auf das Innere ihrer Blockhütten angewiesen. Darum tanzte man auch hier mit vier Paaren in der Square-Aufstellung. Und weil nicht jeder sich den Ablauf des Tanzes merken konnte, begann das Paar, das dem Musikanten am nächsten stand, den Tanz mit dem rechtsstehenden Paar, tanzte dann denselben Ablauf mit dem gegenüberstehenden Paar, und schließlich denselben Ablauf mit dem linksstehenden Paar. Danach tanzte das rechtsstehende Paar wiederum denselben Ablauf der Reihe nach herum, und die anderen beiden Paare desgleichen.

Dieses Schema wird als „Single Visiting Couple Square“ bezeichnet. Von dieser Tanzform kommt es, dass im Square Dance die Paare im Kreis herum nummeriert werden, während bei der Quadrille die Kopfpaare Paar 1 und 2 sind, die Seitpaare 3 und 4. Diese Form hat den Vorteil, dass ein ungeübtes Paar sich einfach auf Platz 4 stellen konnte: bis die Reihe an sie kam, hatten sie den Ablauf des Tanzes abgeschaut.

Diese Tanzform drang mit den Cowboys und Farmern über den Mississippi bis Texas und in die Rocky Mountains, während Contras und

Europe and in America the style of life changed in a way, that group dancing became obsolete and was only done in remote rural areas, until some men made an effort to collect and revitalize these dances.

In America, the first attempt to revive "Old-Fashioned Dancing" was undertaken by the Automobile King Henry Ford. In 1923, he brought the dancing master Benjamin B. Lovett from rural New Hampshire to Dearborn, Michigan. He provided a ballroom at the Ford Factory, organized an orchestra, published the book "Good Morning" with dance descriptions (1926) and promoted recordings and radio shows. These dances were mainly the quadrilles and contra dances from the previous century.

Lloyd Shaw, a young school principal in Colorado Springs, danced in the 1930s with his pupils European folk dances and the quadrilles published by Henry Ford. By and by he became aware that there were other kinds of square dancing, a tradition which had survived right in his home country. He started to collect them. In 1939 he published the book "Cowboy Dances" and began to hold summer schools for callers. The time was ripe; those dances were taken up by the public with enthusiasm. World War II slowed this down for a while, but in the '50es, square dancing became "the thing to do".

Western Style Square Dancing was the name Lloyd Shaw gave this kind of dancing, and soon it developed into a form of its own right. In accordance with its development from two different musical traditions, it became customary to bind two pieces of different musical and calling style into one "tip". In the "Patter Call" which derived from the Appalachian Dancing, the caller chants his commands to a more rhythmic than melodious music. The dance sequences are no longer repeated twelve times, but varied spontaneously. The caller does not need to pay attention to the structure of the mu-

Quadrillen in den Neu-England-Staaten und an den großen Seen getanzt wurden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich in Europa und Amerika der Lebensstil derart, dass die Gemeinschaftstänze fast völlig in Vergessenheit gerieten und nur in entlegenen Gebieten noch getanzt wurden, bis einzelne Persönlichkeiten sich daran machten, diese Tänze zu sammeln und neu zu beleben.

In Amerika unternahm den ersten Anlauf zur Wiederbelebung von „Old-Fashioned Dancing“ der Autokönig Henry Ford. Er holte 1923 Benjamin B. Lovett, einen Tanzmeister aus dem ländlichen New Hampshire, zu sich nach Dearborn, Michigan, stellte in den Fordwerken einen Tanzsaal zur Verfügung, organisierte ein Orchester, ließ ein Büchlein mit Tanzbeschreibungen drucken (1926) und unterstützte Schallplattenaufnahmen und Radiosendungen. Die hier bekanntgemachten Tänze waren die Quadrillen und Contratänze des vorigen Jahrhunderts.

Lloyd Shaw, ein junger Schullektor in Colorado Springs, tanzte Anfang der 30er Jahre mit seinen Schülern europäische Volkstänze und die von Henry Ford bekannt gemachten Quadrillen. Nach und nach wurde er gewahr, dass es noch andere Square Dances gab, eine Tradition, die gerade in seiner Heimat lebendig geblieben war. Er begann, sie zu sammeln. 1939 veröffentlichte er ein Buch „Cowboy Dances“ und begann, regelmäßig Seminare für Caller zu halten. Die Zeit war reif, die Tänze wurden von der Öffentlichkeit mit Begeisterung aufgenommen. Der zweite Weltkrieg bremste die Entwicklung für einige Zeit, aber in den fünfziger Jahren wurde Square Dance zu einer Massenbewegung.

Western Style Square Dancing nannte Lloyd Shaw die von ihm verbreitete Tanzart, und bald entwickelte sie sich zu einer eigenständigen Form. Entsprechend der Herkunft aus zwei verschiedenen musikalischen Traditionen entstand der Brauch, je zwei verschiedenartige Stücke zu einem „Tip“ zusammenzubinden. Der „Patter Call“ (Patter = Gequassel) stammt aus der Tradition des Appalachian Dancing, mit einer eher eintönigen Musik, zu der der

sic. The "Singing Call" which usually follows immediately, is more related to the quadrille. Here the dance figures follow the structure of the music, and it is repeated four times. A new feature is that you change partners with every sequence.

This new style of dancing was made possible by four technical inventions: The loudspeaker, phonograph records, microphone and computer. With loudspeakers, it became possible to let any number of people dance together. With records, it became possible to dance as often as you want, even in small groups. With the microphone, the caller could now give even unusual and surprising commands and nevertheless expect to be understood.

Moreover, since 1946 there were square dance magazines available which published new calls every month. At first, the old sequences were split up into their elements (basics), and these basics combined to new variations. Soon some callers began to invent new basics, to stand out from other callers. In the '60th, some square dancer complained that they really must dance with the club regularly. If they missed even three weeks, there were that many new basics, they could hardly hope to cope with them all.

In 1972, a group of eminent callers founded the CALLERLAB association with the goal of leading the flood of basics into orderly channels. In 1975, a list of about 120 basics was agreed upon and considered as "Mainstream". If someone had learned these basics (which took a learning period of about one year), then this person should be able to dance at any square dance event, if there was not an additional list given.

At the moment there are two opposing trends: Some callers try to make square dancing a thrilling puzzle-solving sport

Caller seine Anweisungen in einer Art Sprechgesang ausruft. Die Tanzformen werden aber nicht mehr wie früher zwölfmal wiederholt, sondern wechseln ständig. Dabei braucht der Caller keine Rücksicht auf die Phrasierung der Musik zu nehmen. Der meist unmittelbar darauf folgende „Singing Call“ ist mehr der Quadrille verpflichtet. Die Figurenfolge ist auf die Musik abgestimmt und wird viermal wiederholt. Neu dabei ist, dass jedes Mal der Partner gewechselt wird.

Der neue Tanzstil wurde durch vier technische Entwicklungen ermöglicht: Lautsprecher, Schallplatte, Mikrofon und PC. Durch den Lautsprecher wurde es möglich, beliebig große Teilnehmerzahlen tanzen zu lassen. Durch die Schallplatte wurde es möglich, beliebig oft auch in kleinen Gruppen zu tanzen. Durch das Mikrofon kann der Caller nun auch ungewohnte, überraschende Anweisungen geben und trotzdem erwarten, verstanden zu werden.

Außerdem gibt es seit 1946 Square Dance Zeitschriften, die monatlich neue Calls verbreiten. Zunächst wurden die alten Tanzformen in ihre Elemente (Basics) zerlegt und diese Basics in immer neuen Zusammenstellungen getanzt. Bald begannen verschiedene Caller aber auch, neue Basics zu erfinden und sich dadurch vor anderen hervorzutun. In den 60er Jahren wurde schließlich geklagt, dass ein Square Dancer gezwungen sei, in seinem Club regelmäßig teilzunehmen. Wer drei Wochen lang gefehlt habe, der begegne so vielen neuen Basics, dass er sich nicht mehr auskenne.

1972 kam eine Gruppe hervorragender Caller zusammen und gründete eine Vereinigung namens CALLERLAB mit dem Ziel, die Flut der Basics in geordnete Bahnen zu lenken. 1975 wurde eine Liste mit etwa 120 Basics vereinbart, welche als „Mainstream“ (Hauptstrom) angesehen wird. Wer diese Basics gelernt hat (wozu er etwa ein Jahr lang an einem Kurs teilnehmen muss), sollte überall an einer Square Dance Veranstaltung teilnehmen können, sofern nicht ausdrücklich eine weitere Liste vorausgesetzt wird.

Zurzeit sind zwei einander entgegengesetzte

with musical accompaniment, with even more new basics, which mainly require the exact perception of the required starting and end position. Others try to promote socializing, and keep the dancing restricted to well known sequences.

Which trend will win above the other, will be seen in the future. It depends on the callers. And the callers depend on applause. The most important applause is if dancers are returning to the next evening.

(German version first published in 1987. Heiner Fischle)

Translated 2002 by the author, with help from Carol David-Blackman.

Trends zu beobachten: Manche wollen mit immer neuen Basics, die meist von jedem Teilnehmer exaktes Erkennen der Anfangs- und Endposition erfordern, Square Dance zu einer Art spannendem Denksport mit Musikbegleitung machen. Andere wollen durch bewusste Beschränkung auf gewohnte Abläufe die Geselligkeit im Square Dance betonen.

Ob ein Trend die Oberhand gewinnen wird, muss die Zukunft zeigen. Es hängt von den Callern ab. Die Caller wiederum richten sich nach dem Applaus, und der wichtigste Applaus ist es, wenn die Teilnehmer zum nächsten Abend wiederkommen.

(Verfaßt 1987) Heiner Fischle
