

Kevin Lovell

President of Square Dance Callers Club of Great Britain

Editor's note: Back in the June 2023 issue of the Bulletin I reprinted two articles from LET'S SQUARE DANCE, the official publication of the BAASDC, see pages 20 to 26. They were dealing with ways to stop the decline of square dancing.

In the April 2023 issue of LET'S SQUARE DANCE Kevin Lovell, President of Square Dance Callers Club of Great Britain, took position to some of the proposed measures there. His remarks shed light on the background and (also legal) requirements that must also be taken into account in all innovative measures to attract new dancers.

I hereby reprint Kevin Lovells article from the April 2023 issue of LET'S SQUARE DANCE.

Dancing Without A Caller

Everyone within Square Dance is aware of the declining number of clubs, dancers and callers, with much speculation as to which is the primary cause. Is it a shortage of callers that results in fewer dancers, or a shortage of dancers which means fewer callers? After all, the majority of callers were once dancers, and people can't become dancers without a caller... or can they?

For many years there has been debate about what has been referred to "tape clubs" – clubs which do not have a caller and use recorded material instead. There is a vast amount of

Anm. d. Red.: Bereits in der Juni-Ausgabe des Bulletins 2023 habe ich zwei Artikel aus LET'S SQUARE DANCE, der offiziellen Veröffentlichung des BAASDC, abgedruckt, siehe Seiten 20 bis 26. Sie beschäftigten sich mit Möglichkeiten, den Niedergang des Square Dance zu stoppen.

In der April-Ausgabe 2023 von LET'S SQUARE DANCE nahm Kevin Lovell, Präsident des Square Dance Callers Club of Great Britain, zu einigen der dort vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung. Seine Ausführungen beleuchten Hintergründe und (auch rechtliche) Anforderungen, die auch bei allen innovativen Maßnahmen zur Gewinnung neuer Tänzerinnen und Tänzer berücksichtigt werden müssen.

Hiermit drucke ich Kevin Lovells Artikel aus der Ausgabe April 2023 von LET'S SQUARE DANCE nach.

Tanzen ohne Caller

Jeder im Square Dance ist sich der sinkenden Zahl an Clubs, Tänzern und Callern bewusst, und es gibt viele Spekulationen darüber, was die Hauptursache dafür ist. Ist es ein Mangel an Callern, der zu weniger Tänzern führt, oder ein Mangel an Tänzern, der zu weniger Callern führt? Schließlich waren die meisten Caller einmal Tänzer, und ohne Caller kann man kein Tänzer werden ... oder?

Seit vielen Jahren schon wird über sogenannte „Tape-Clubs“ diskutiert – Clubs, die keinen Caller haben und stattdessen aufgezeichnetes Material verwenden. Es gibt eine große Menge solcher Aufnahmen. Quasi jeder Square-Dance-Musikproduzent

such recorded material out there. Virtually every Square Dance music producer offers a "called" version of each song (singing call), which can be played in your homes, AND in public so long as you have purchased a copy of the song. Similarly, the producers supply a called version for many of the patters too, again, most all of which may be used – so long as you have bought the MP3 (or have got the physical vinyl).

Any club which sufficient dancer numbers can therefore continue dancing when a caller retires even if another caller is not available. They just need someone who is willing to organise the venue/hall, acquire and operate the sound equipment, purchase a reasonable selection of music, and run the dance sessions.

As has been highlighted previously, many clubs operate this way globally, and have a lot of fun doing so. Those run correctly are applauded and encouraged by both Callers Club and BAASDC. In fact, a few years ago, through the FFT, Callers Club were offering workshops and training to anyone wishing to organise such a club, leading dancers using recorded materials, hoping such clubs could develop and prosper. Unfortunately, not a single person inquired about this course and what we could offer by way of assistance. If you are interested, please contact Callers Club as we are very happy to offer assistance where we can.

Sadly, some of these clubs have been known to use shall we say "less

bietet von jedem Song eine „gecallte“ Version (Singing Call) an, die zu Hause UND in der Öffentlichkeit abgespielt werden kann, sofern man eine Kopie des Songs gekauft hat. Außerdem bieten die Produzenten auch für viele Patter Calls eine Version an, die ebenfalls verwendet werden kann – sofern man die MP3-Datei (oder die physische Vinyl-Version) kauft.

Jeder Club, der über genügend Tänzer verfügt, kann daher weitertanzen, wenn ein Caller in den Ruhestand geht, auch wenn kein neuer Caller zur Verfügung steht. Der Club braucht lediglich jemanden, der bereit ist, den Veranstaltungsort/Saal zu organisieren, die Sound-Anlage zu beschaffen und zu betreiben, eine angemessene Auswahl an Musik zu kaufen und die Club-Abende zu leiten.

Wie bereits erwähnt, tanzen viele Clubs weltweit auf diese Weise und haben dabei jede Menge Spaß. Diejenigen, bei denen das richtig läuft, werden sowohl vom Callers Club als auch vom BAASDC begrüßt und ermutigt. Tatsächlich bot der Callers Club vor einigen Jahren über FFT Workshops und Schulungen für alle an, die einen solchen Club gründen wollten, und leitete Tänzer anhand aufgezeichneter Materialien an in der Hoffnung, dass sich solche Clubs entwickeln und gedeihen könnten. Leider hat sich niemand nach diesem Kurs und den möglichen Hilfsangeboten erkundigt. Bei Interesse wendet Euch bitte an den Callers Club, da wir gerne weiterhelfen, wo wir können.

Leider ist bekannt, dass einige dieser Clubs, sagen wir mal, „weniger offizielle“ Aufnahmen verwenden. Sie haben sich Kopien von Liedern „angeeignet“, sie haben Workshops, Veranstaltungen und Tänze usw. aufgezeichnet. Die Verwendung dieser Aufnahmen wird im Vereinigten Königreich

official" recordings. They have "gotten their hands" on copies of songs, they have recorded workshops, events and dances, etc., etc... The use of these recordings in the UK is not recommended and cannot be endorsed by Callers Club as it breaks UK copyright laws and anyone using them could face prosecution, as could the person who made the recording. I know, I know, you have heard this before and many of you will say "no one will care", "no one will ever find out", etc. and you may be right. But as leaders for our activity, we cannot encourage nor participate in such actions. It is our duty to set an example for correct behaviour and to point out this is not legal – what you do with that information is ultimately up to you.

The wide use of recorded material has raised the prospect of not only providing dancing for experienced dancers but also offering teaching for new dancers. This is a great idea and one fully supported by Callers Club and BAASDC... so long as it can be done in a legal way.

The article David Eagland referred to in his message in the March issue of LSD outlines a valid approach anyone could follow. The CallerLab article he talked of, provides a list of material which is already available and can be acquired to teach complete beginners. I have no idea which licenses, etc. the producers and distributors have acquired, and one can only assume their use would be legal in the UK, though we cannot confirm this.

nicht empfohlen und kann vom Callers Club nicht unterstützt werden, da sie gegen das britische Urheberrecht verstößt und jeder, der sie verwendet, könnte strafrechtlich verfolgt werden, ebenso wie die Person, die die Aufnahme gemacht hat. Ich weiß, ich weiß, Ihr habt das schon gehört und viele von Euch werden sagen: „Niemand interessiert sich dafür“, „Niemand wird es jemals erfahren“ usw. Und vielleicht habt Ihr Recht. Aber als Leiter unserer Aktivitäten können wir solche Aktionen weder fördern noch daran teilnehmen. Es ist unsere Pflicht, ein Vorbild für korrektes Verhalten zu sein und darauf hinzuweisen, dass dies nicht legal ist – was Ihr mit diesen Informationen macht, liegt letztendlich bei Euch.

Die weitverbreitete Verwendung von aufgezeichnetem Material hat die Möglichkeit gegeben, nicht nur Tanz für erfahrene Tänzer, sondern auch Unterricht für neue Tänzer anzubieten. Das ist eine großartige Idee und wird vom Callers Club und BAASDC voll und ganz unterstützt... solange es auf legale Weise umgesetzt werden kann.

Der Artikel, auf den sich David Eagland in seiner Botschaft in der März-Ausgabe des „Let's Square Dance“-Magazins bezog, beschreibt einen gültigen Ansatz, dem jeder folgen kann. Der CallerLab-Artikel, von dem er sprach, enthält eine Liste von Materialien, die bereits verfügbar sind und erworben werden können, um absolute Anfänger zu unterrichten. Ich habe keine Ahnung, welche Lizenzen usw. die Produzenten und Vertreiber erworben haben, und man kann nur davon ausgehen, dass ihre Verwendung im Vereinigten Königreich legal wäre, obwohl wir dies nicht bestätigen können.

Der Callers Club hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um zu untersuchen, wie wir diese sog-

Significant effort has been spent over recent years by Callers Club investigating how we could legally produce these so-called Teaching Tapes. We recognise it would be a benefit and make sense for us to do so. We have, to the best of our knowledge, never said it was BAASDC's job as suggested by some. However, we will only do so in a way that is fully legal and risk free to ourselves and the end users.

The first thing to recognise is whenever you record a vocal over some music you are creating a "new version" of the song. To do so you need the permission of the original writers and producer. I am happy to report that we have organised the permission of several Square Dance producers who will allow us to use their music for this purpose. However, it is not that straight forward. They do not always have rights to the underlying music (and such rights are not transferrable), and even if they did, in the UK we would still need to have a Mechanical License to reproduce it.

One project, sadly interrupted by Covid, was looking at recording the vocal instructions separately from the music to overcome some of these restrictions. Doing so raises other concerns regarding synchronising when playing back – it would need two tracks to be played simultaneously. Any attempt to record the combination beforehand would again be a new version and not legal.

As recognised by some of the previous discussions, the resultant materials could have many deficiencies. If,

nannten „Teaching Tapes“ legal produzieren könnten. Wir sind uns bewusst, dass dies von Nutzen und sinnvoll wäre. Wir haben, unseres Wissens nach, nie gesagt, dass es die Aufgabe der BAASDC sei, wie manche behaupten. Wir werden dies jedoch nur auf eine für uns und die Endnutzer legale und risikofreie Weise tun.

Das Erste, was man erkennen muss, ist: Wenn man Gesang zu einer Musik aufnimmt, erstellt man immer eine „neue Version“ des Songs. Dazu benötigt man die Erlaubnis der ursprünglichen Autoren und Produzenten. Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass wir die Erlaubnis mehrerer Square Dance-Produzenten eingeholt haben, die uns erlauben, ihre Musik für diesen Zweck zu verwenden. Allerdings ist es nicht so einfach. Sie haben nicht immer Rechte an der zugrundeliegenden Musik (und diese Rechte sind nicht übertragbar), und selbst wenn dies der Fall wäre, bräuchten wir im Vereinigten Königreich immer noch eine mechanische Lizenz, um sie zu reproduzieren.

Ein Projekt, das leider durch Covid unterbrochen wurde, bestand darin, die Gesangsanweisungen getrennt von der Musik aufzuzeichnen, um einige dieser Einschränkungen zu überwinden. Dies wirft andere Probleme hinsichtlich der Synchronisierung bei der Wiedergabe auf – es müssten zwei Titel gleichzeitig abgespielt werden. Jeder Versuch, die Kombination vorher aufzuzeichnen, wäre wiederum eine neue Version und nicht legal.

Wie von einigen in vorangegangenen Diskussionen festgestellt, könnten die resultierenden Materialien zahlreiche Mängel aufweisen. Wenn wir, wie immer wieder vorgeschlagen wird, einfach den Unterricht einer Person aufzeichnen, wird das wirklich nicht

as has regularly been suggested, we simply record someone's lessons it really won't work. Most callers don't only use verbal teaching (the only method available on a true teaching tape) as they also use a combination of demonstrations, illustrations, even physically showing dancers how to do something. The recordings would also need significant editing to remove any "personalised comments", the sort of additional teaching which varies from class to class. There would also be technical challenges to ensure the recordings were clear – recording produced in a studio are significantly clearer than those recorded live. One may also find, some students will not give permission for you to film them either.

To make any effort worthwhile and overcome such issues, ensuring the resulting teaching tapes are effective, a script would need to be developed and used.

Obviously, some callers have overcome these issues (or accepted the problems) and arranged the necessary licenses and permissions (or possibly overlooked the legalities) and made teaching materials available. I suggest anyone looking for teaching materials investigate what is available and choose something that suits their needs. It is not that we don't want to produce some ourselves; it is not that we don't care; it is just not as easy as many believe.

funktionieren. Die meisten Caller verwenden nicht nur verbales Unterrichten (die einzige Methode, die auf einem echten „Teaching Tape“ verfügbar ist), sondern sie verwenden auch eine Kombination aus Demonstrationen, Illustrationen und zeigen den Tänzern sogar selber, wie man etwas macht. Die Aufzeichnungen müssten außerdem umfassend bearbeitet werden, um etwaige „individuelle Kommentare“ zu entfernen, die Art von zusätzlichem Unterricht, der von Class zu Class unterschiedlich ist. Es gäbe auch technische Herausforderungen, um sicherzustellen, dass die Aufnahmen klar sind – im Studio produzierte Aufnahmen sind deutlich klarer als live aufgenommene. Es könnte ebenfalls sein, dass einige Schüler nicht die Erlaubnis geben, sie zu filmen.

Damit sich jeder Aufwand lohnt, solche Probleme überwunden werden und sichergestellt wird, dass die resultierenden „Teaching Tapes“ effektiv sind, müsste ein Skript entwickelt und verwendet werden.

Offensichtlich haben einige Caller diese Probleme überwunden (oder die Probleme akzeptiert) und die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen besorgt (oder möglicherweise die Gesetzmäßigkeiten übersehen) und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Ich empfehle jedem, der nach Lehrmaterialien sucht, sich zu informieren, was verfügbar ist, und etwas auszuwählen, das seinen Bedürfnissen entspricht.

Es ist nicht so, dass wir nicht selbst welche produzieren wollen. Es ist nicht so, dass es uns egal wäre. Es ist einfach nicht so einfach, wie viele glauben.

Übersetzt von Corinne Marlier

Editor's note: Ange Alexander has been thinking a lot about the need to make Square Dance more popular in the UK. I think it makes sense to deal with these ideas. Because I also believe that we need to make Square Dance much more popular in our sphere of influence.

I hereby reprint Ange Alexanders article from the August 2023 issue of LET'S SQUARE DANCE.

Anm. d. Red.: Ange Alexander hat sich viele Gedanken über die Notwendigkeit gemacht, den Square Dance im Vereinigten Königreich bekannter zu machen. Ich denke, es ist sinnvoll, sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Denn auch ich glaube, dass wir den Square Dance in unserem Wirkungskreis viel bekannter machen müssen.

Hiermit drucke ich Ange Alexanders Artikel aus der Augustausgabe 2023 von LET'S SQUARE DANCE nach.