

Entwicklung des / Evolution of Western Style Square Dance

Cal Campbell, Castle Rock, Colorado (reprinted from / aus ASD Feb 1990)

It's always been interesting to me how the environment affected dance styles. The heritage of the American dance was tied to the contra dance and the quadrilles. Many of these dances were simple, but many of these dances required much skill and were very complex. They were taught by dance masters popular in the years following the Civil War. The good dance masters made a reasonable living. They had no reason to leave their comfortable surroundings and their inventions in dancing stayed within popular fads of the society that flourished in the east. Basically this kind of dancing was restricted to people, who had the money and the leisure time to afford it.

On the other hand, poverty and the ravages of the Civil War drove many people to move west. These people often had a background of some kind of dancing, but little formal knowledge. When it came time to dance, some of them could remember a figure or two, but perhaps couldn't even remember the name. The first beginnings of the Western Square Dance probably started with someone hollering simple directions from a wagon bed to people cavorting in the dust of the prairie to the tune of a single fiddle. They took a little bit of what they remembered and invented the rest.

Now I'm sure that other people will point out that similar dancing was being done in the Appalachian mountains and other possible origins, but the real issue is the fact that teachers of these dances and the dance masters didn't go west with the wagons, so the people did have to invent their own dance. In the process they also invented the square

Es war für mich immer wieder interessant zu sehen, wie die Umgebung Tanzstile beeinflusst. Das Erbe des amerikanischen Tanzes war an den Contra Dance und die Quadrillen gebunden. Viele dieser Tänze waren einfach, aber viele erforderten auch großes Können und waren sehr kompliziert. Sie wurden von "Dance Masters" (Tanzmeistern), die in den Jahren nach dem Bürgerkrieg sehr beliebt waren, gelehrt. Die guten Dance Masters konnten damit gut ihren Lebensunterhalt verdienen, sie hatten keinen Grund, ihre angenehme Umgebung zu verlassen, und ihre Erfindungsgabe bezüglich des Tanzens hielt sich im Rahmen der populären Marotten der Gesellschaft, die im Osten den Ton angab. Im Grunde war diese Art des Tanzes auf die Leute beschränkt, die das Geld und die Zeit dafür aufbringen konnten.

Andererseits trieben Armut und die Verwüstungen des Bürgerkrieges viele Menschen nach Westen. Diese Leute hatten oft Erfahrung mit irgendwelchen Tänzen, besaßen aber keine genauen Kenntnisse darüber. Wenn getanzt wurde, konnten sich einige an eine oder zwei Figuren, aber vielleicht nicht einmal mehr an deren Bezeichnungen erinnern. Der Western Square Dance begann wahrscheinlich damit, dass jemand von einem Wagen herunter den Leuten, die im Staub der Prärie zu der Melodie einer einzigen Geige herumsprangen, einfache Anweisungen zurief. Sie nahmen das bisschen, an das sie sich erinnerten und erfanden den Rest dazu.

Ich bin sicher, dass jetzt einige Leute darauf hinweisen werden, dass in den Appalachen und anderen möglichen Ursprungsgebieten ähnlich getanzt wurde, aber es ist eine Tatsache, dass die Lehrer dieser Tänze und die Dance Master nicht mit den Trecks nach Westen zogen, so dass die Leute dort wirklich ihren eigenen Tanzstil erfinden mussten. Im Laufe der Zeit erfanden sie auch den Square Dance Caller.

Der typische Dance Master lehrte einen Tanz in allen Einzelheiten und unterstützte dann den

dance caller.

The typical dance master taught a dance in detail and then prompted the dance with short commands delivered from the orchestra platform. The Appalachian running sets were prompted from the set and the rest of the dancers often just followed the lead. The early square dance caller was probably the only person in the crowd who knew anything about dancing so he stood on the highest point and gave directions for short movements that could be accomplished in four to eight beats of music. He probably invented the rhyming patten in order to supplement the lack of an orchestra to back him up. Once the people got used to the idea of a dance made up of small segments of choreography called with the rhythm, they liked it. Over the years many of these pieces of choreography gained names and became fixed dance routines, but the callers stuck around.

Most of the calls at first were probably very directional. Things like circle left and right, swings and arm turns were naturals. Someone in the crowd might remember that going around each other back to back was called a do-sa-do somewhere. Someone else might be able to remember how a figure was done. But not remember the original name so a new name was invented. Movements that had their origin in the sedate music and grand ballrooms of the east became adapted to the rough ground and the fiddle of the west.

The people also invented movements of their own. If you listen to the names of many of the early figures in Dr. Lloyd Shaw's *Cowboy Dances* it's obvious that many of the figures acquired names that reflected things that people saw around them. Figures like Chase the Rabbit, Chase the Squirrel had to be named after observations of squirrels playing and Grapevine Twist from looking at the vines in a grape arbor. I

Tanz mit kurzen Befehlen, die er von einer Orchesterplattform herunter gab. Die Tänzer in den Appalachen erhielten die hilfreichen Befehle aus ihrer Mitte und der Rest der Tänzer folgte oft einfach dem Führer: Die ersten Square Dance Caller waren wahrscheinlich die einzigen in der Menge, die etwas über das Tanzen wussten, also stand er am höchsten Ort und gab Anweisungen für kurze Figuren, die innerhalb von 4 bis 8 Takten ausgeführt werden konnten. Er erfand wahrscheinlich die rhythmischen Reime, da es kein Orchester gab, das ihn unterstützt hätte. Als sich die Leute erst einmal an die Idee eines Tanzes aus kleinen choreographische Abschnitten, die im Rhythmus gefallen werden, gewöhnt hatten, gefiel es ihnen. In den folgenden Jahren erhielten viele dieser choreographische Teile Namen und wurden zu festen Tanzabläufen, aber die Caller blieben.

Die meisten Calls waren am Anfang wohl sehr richtungsweisende Dinge wie Circle Left and Right, Swing und Arm Turns und ganz natürliche Bewegungsabläufe. Irgendeiner erinnerte sich vielleicht daran, dass das "Rücken-an-Rücken umeinander herumgehen" irgendwo DO-SA-DO genannt wurde. Ein anderer erinnerte sich vielleicht an die Ausführungsweise einer Figur, wusste aber nicht mehr den Namen, und so wurde eine neue Bezeichnung erfunden. Bewegungen, die aus der ernsten Musik und den, großen Tanzsälen des Ostens stammten. wurden an den rauen Boden und die Geige im Westen angepasst.

Die Menschen erfanden auch selbst Figuren. Wenn ihr euch die Namen vieler der ersten Figuren aus Dr. Lloyd Shaw's Buch *"Cowboy Dances"* anhört, wird es ganz offensichtlich, dass viele Figuren eine Bezeichnung erhielten, die die Dinge, die die Menschen in ihrer Umgebung sahen, widerspiegelten. Figuren wie *CHASE THE RABBIT* (jage den Hasen), *CHASE THE SQUIRREL* (jage das Eichhörnchen) müssen wohl nach Beobachtungen spielender Eichhörnchen benannt worden sein, und *GRAPEVINE TWIST*, nachdem man sich die Reben in einer Weinlaube angesehen hatte. Ich habe mir oft gewünscht, dass die Erfinder einiger neuer Square Dance Figuren uns ein ebenso gutes Wortgemälde für ihre Figuren geben

have often wished that the inventors of some of the new square dance movements would give us as good a word picture of their figures. Notice that most of the figures could be done with any number of couples or people and do not depend on the square formation. They were designed to fit a dancing environment that varied from dance to dance. Bob Cook points out that the real hero in the growth of the popularity of western style square dancing was the farmer. Sure the mountain man, the miner and cowboy danced, but it wasn't until the farmer came west with his wife and children that the Western Square Dance really came into its own. The farmer built homes and stayed with the land. Their very survival depended on each other so they took every opportunity to build ties and, when they had a break from their labors, to socialize. At first, there were no nearby towns and no dance halls for dancing and for many years. Probably not even any barns.

The dancing had to be done on the open ground out in front of a sod house or rough log cabin. In bad weather the furniture was crowded back against the walls and they danced in the center of one room. The square formation was a natural. It fit the normal shape of a sod house or a one room cabin. In this small space people could take turns dancing. Figures that had one couple visiting each couple in turn or two couples across the set active at a time became a matter of practicality. Once this dance moved out into bigger halls the square formation stayed.

If you think about it, there was probably another large factor. Most of the people coming to the dance had no formal dance training. The easiest way to learn a dance was to get into a set and imitate the other dancers. Visiting couple dances in a square formation provided an ideal learning platform. As late as

würden. Es ist festzuhalten, dass die meisten Figuren mit einer beliebigen Anzahl von Paaren oder Leuten getanzt werden konnten und nicht von der Bildung eines Squares abhängig sind. Sie waren so entwickelt, dass sie sich jeder Tanzumgebung, die von Tanz zu Tanz unterschiedlich war, anpassten. Bob Cook weist darauf hin, dass der wahre Held für die wachsende Popularität des Western Style Square Dance der Farmer war. Sicher, Bergbewohner, Bergarbeiter und Cowboys tanzten, aber erst als der Farmer mit Frau und Kindern in den Westen kam, wurde Western Square Dance wirklich zu etwas Besonderem. Der Farmer baute Häuser und war sesshaft. Wenn es um das nackte Überleben ging, waren sie voneinander abhängig, so dass sie jede Gelegenheit wahrnahmen, um Verbindungen zu knüpfen, wenn, sie sich einmal von der Arbeit ausruhten, um mit anderen Menschen zusammenzutreffen. Zuerst gab es keine nahegelegenen Städte oder Tanzsäle, wo man zum Tanzen hingehen konnte, und viele Jahre lang wahrscheinlich nicht einmal eine Scheune.

Es musste auf freiem Feld getanzt werden, vor einem aus Erde und Gras gemachten Haus oder einer rohen Blockhütte. Bei schlechtem Wetter wurden alle Möbel an die Wand gestellt, und man tanzte in der Mitte des Zimmers. Die Form eines Squares kam ganz von selbst. Sie passt zur natürlichen Form eines Hauses aus Erde oder einer Hütte, die nur ein Zimmer hatte. Da wenig Platz war, konnten sich die Leute beim Tanzen abwechseln. Figuren, bei denen ein Paar mit jeweils einem anderen, gegenüberstehenden Paar tanzt, oder bei denen zwei Paare über Kreuz tanzten, waren eine praktische Lösung. Als dieser Tanz in größere Hallen verlegt wurde, blieb die Square-Form erhalten.

Wenn ihr darüber nachdenkt, gab es wahrscheinlich noch einen sehr wichtigen Faktor. Die meisten Leute, die zum Tanzen kamen, hatten keine Ausbildung mitgemacht. Die einfachste Art und Weise, einen Tanz zu erlernen, war sich einzureihen und die anderen Tänzer nachzuahmen. Das paarweise Tanzen in einem Square war ein idealer Ausgangspunkt zum Erlernen des Tanzens. Bis in die 50er Jahre wurde Square Dance erlernt, indem man die 4. Position im Square einnahm und die anderen

the 1950's much square dancing was learned by getting into the fourth position and watching how everyone else did the dance. By the time it was your turn you knew how to do it.

Hash calling for me really arrived about the fifties. Up to that time almost every dance had a name and a set pattern. Some of the dance events even had a printed program listing the name of each dance. Somewhere about that time callers started taking chunks out of set dances and recombining them. If you have eaten hash, you know it is usually made from potatoes and whatever was left over in the refrigerator. The term "hash calling" came to mean a mixture of pieces from several named dances. Eventually the pieces were further broken down to basic movements. As with every evolution, some things were gained and some were lost. For a short time we gained the ability to teach dancers a limited number of terms and open up a huge number of dance routines that could be done with those terms. As time has passed, the advantage of a basic set of terms has been overwhelmed by the advent of additional lists of new terms and the necessity of a protracted learning period to master the modern recreational square dance. In many ways the modern western square dance has reached the same point in the cycle as in the time following the Civil War. It is reserved for a small portion of the population that has the money and the leisure to afford it. It is no longer a dance for the mainstream population of America. On the other hand it sure is fun.

I have an optimistic outlook on life. Traditional square dancing is alive and well and I'm sure that modern recreational square dancing will continue to be alive and provide entertainment for many people for many years. I'm equally sure that some kind of formation dancing will come around again for the people that

beim Tanzen beobachtete: Bis man selbst an der Reihe war, wusste man genau, wie man zu tanzen hatte.

Das *HASH CALLING* entstand für mich erst in den 50er Jahren. Bis dahin hatte fast jeder Tanz einen Namen und ein festes Figurenmuster. Bei einigen Tanzveranstaltungen bekam man sogar eine gedruckte Programmliste mit dem Namen jedes Tanzes. Irgendwann um diese Zeit herum begannen Caller damit, Teile von Tänzen mit festen Mustern herauszunehmen und neu zu kombinieren. Wenn ihr schon einmal "Hash" gegessen habt, wisst ihr, dass es für gewöhnlich aus Kartoffeln und dem, was man als Reste noch im Kühlschrank findet, gemacht wird. Der Ausdruck *HASH CALLING* bedeutete also eine Mischung von Teilen aus verschiedenen genannten Tänzen. Gelegentlich wurden die Teile noch weiter in Grundfiguren zerlegt.

Wie bei jeder Entwicklung wurden einige Dinge gewonnen und andere gingen verloren. Für eine kurze Zeit gewannen wir die Fähigkeit, Tänzern eine begrenzte Anzahl von Ausdrücken beizubringen und eine riesige Anzahl von Tanzabläufen zu eröffnen, die mit diesen wenigen Bezeichnungen durchgeführt werden konnten. Im weiteren Verlauf wurde der Vorteil einer Sammlung von grundlegenden Bezeichnungen erdrückt von dem Erscheinen zusätzlicher Listen mit neuen Ausdrücken und der Notwendigkeit eines langwierigen Lernprozesses, um den modernen Freizeit-Square Dance zu beherrschen. In mancher Hinsicht hat der moderne Western Square Dance denselben Punkt im Zyklus erreicht, wie in der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Er ist einem kleinen Teil der Bevölkerung, die das Geld und die Zeit dafür aufbringen kann, vorbehalten. Er ist nicht mehr ein Tanz für die breite Masse der amerikanischen Bevölkerung. Andererseits macht er wirklich Spaß.

Ich sehe das Leben positiv. Der traditionelle Square Dance ist lebendig und gut. und ich bin sicher. dass der moderne Freizeit-Square Dance weiterleben wird und für viele Leute viele Jahre lang eine Unterhaltungsmöglichkeit bietet. Ich bin auch sicher, dass es wieder einmal irgendeine Formationstanzart für diejenigen geben wird, die nicht genug Zeit oder den Wunsch haben, an einem der beiden obigen

do not have enough leisure time or the desire to take part in either of the above two dance styles. People have a need to dance and dancing with other people in some kind of a formation adds a dimension that simply can't be filled by lone dancers gyrating on a floor. Dorothy Shaw used to say that a special magic happens when hands are joined in a circle. I think that is true.

When it comes, like the evolution of the old western square dance, it will be made up of parts of what is old and what will be made new. It will contain bits and pieces out of round dancing, ballroom dancing, both traditional and modern. Most importantly, it will be able to be taught to everyone in a very limited amount of time and still have enough variety to keep the average dancer fascinated for years. How do I know? Because I've been going to this kind of dance for over thirty years.

Tanzarten teilzunehmen. Die Menschen haben das Bedürfnis zu tanzen und das Tanzen mit anderen in einer Art von Formation fügt eine Dimension hinzu, die von sich auf dem Tanzboden drehenden Einzeltänzern einfach nicht ausgefüllt werden kann. Dorothy Shaw sagte immer, dass, wenn man sich die Hände reicht und einen Kreis bildet, ein besonderer Zauber entsteht. Ich glaube, das stimmt.

Wenn es so kommt, wie die Entwicklung des alten Western Square Dance, wird es aus alten und neuen Teilen bestehen. Er wird Bruchstücke und Teile des Round Dance, des Gesellschaftstanzes, von Kontras, Quadrillen und Square Dance, sowohl traditionelle als auch moderne Tanzarten umfassen. Am wichtigsten aber wird sein, dass er jedem innerhalb kurzer Zeit beigebracht werden kann und dass es immer noch genügend Variationsmöglichkeiten hat, um den Durchschnittstänzer viele Jahre lang zu faszinieren. Wie ich das weiß? Weil ich seit über 30 Jahren zu dieser Art des Tanzens gehe.

Übersetzung: Gaby Russel