

Why We Are Valuable - Stephen Petitpas

I have been a performer in the metros and in Place Jacques Cartier for over thirty years. With that much experience behind me, I have a few observations that I think should be shared with the public at large and with the business and political community specifically.

The first point I wish to make clear is that the best of us offer something unique to the nightlife and romance of Montreal. This city has an international reputation as a place where culture is celebrated. We bring it out into the streets every summer with Les Francofolies, Nuits d'Afrique, the Jazzfest and all the other festivals that promote music, food, movies and theatre. In our own way, the best buskers reflect and reaffirm this fact every time we perform. We contribute to the character of a city that appreciates the finer things in life. I've had many conversations with tourists and locals alike who love the vibrant street life and wished they had the same where they live. We are a part of this city's charm.

Secondly, we humble little buskers are important to the local economy. Especially, in the neighbourhoods where the streets are closed to cars and amenable to pedestrian traffic. In Place Jacques Cartier, for example, we provide entertainment at no cost to the merchants of the area and create an atmosphere of fun. Our audience members usually walk away happy that they've watched something that made them laugh, sing a familiar tune, or marvel at the flawless effort of a juggler, acrobat or magician. For a moment the prosaic streets of the urban landscape experience a little poetry. With their moods changed and their

spirits lifted, they walk around Old Montreal entering the shops, restaurants and nightclubs as happy customers. Again, the business owners didn't have to pay a thing.

It is also a place where the locals come with their relatives from out of town to see the "old city". After our performances, we talk to individual members of the audience who are often looking for advice or suggestions for restaurants, shows, clubs or places to see and be seen. As Old Montreal is a premiere destination on the itinerary of nearly every visitor, one could say that we act from time to time as ambassadors for this great city. Again, no one is paying us to do this. We're the ones who pay for a permit to perform in our ever-diminishing public spaces.

Prince Arthur used to be a wonderful location to perform. I used to play there early in my "career". We brought the people to this street back in the 1980s and early 90s until the restaurant owners got greedy and started to fill the area with tables and chairs, leaving no room for the shows that brought them their business in the first place. When the best performers realized they couldn't work there, they left for downtown and Old Montreal. With the ambience gone, Prince Arthur became a street with empty tables and chairs, harmonica ladies and beggars. A perfect example of killing the goose that laid the proverbial golden egg...

After a performance in Place Jacques Cartier one night about ten years ago, I had a lengthy conversation with the mayor of Minneapolis who wanted to create

the same public space in his city. I told him about keeping a limitation on the power of amplification to 20 to 30 watts to avoid problems among performers and with the public at large. I also recommended to him to try and create special zoning bylaws to allow the construction of terrasses for cafes and restaurants and avoid having apartments or lofts (ie. personal living spaces) in the square. I emphatically stated to him the importance of having auditions to assure the quality of performance in public spaces. I also suggested that he should have a foot patrol of two officers during the peak periods to move beggars and deter pickpockets, creating a safe atmosphere. It would also provide the police with a golden public relations opportunity to promote themselves with boots on the ground and a friendlier face. He was very impressed with my constructive ideas and excited that he had a new project to propose to the councilors and people of his city.

I would also like to address the specific proposal of Mr. Demers to have the painters occupy the pitch of de la Commune located between St-Paul and de la Commune streets in Place Jacques Cartier . This is a critical location for performers and merchants alike because it attracts the pedestrian traffic from St-Paul and de la Commune and it entices them to walk up the hill to see more shows at the Le Royer pitch after the show is over, thus keeping people in the square to fill up the terrasses. There is also a more harmonious separation between the two pitches than between Le Royer and Statue Nelson, which is what Mr. Demers is proposing. These two pitches are too close together, creating an unpleasant cacophony for anyone sitting on a terrasse or standing around the performers. From my twenty-seven years of experience, it seems more logical to me to place the artists' kiosks in the empty space above St-Paul.

This will prevent rogue, unlicensed performers from using this empty, seductive space and will simplify the building of the kiosks on level ground. It will also avoid the inevitable tension and arguments amongst shows packed too close together. Never a pleasant sight in front of the public.

With the trend of baby boomers wishing to sell their suburban homes to live in the city as they get older and avoid the torturous commute, we need more outdoor spaces for people to play and relax and be entertained. These spaces improve the quality of life in our concrete jungles. They entice people to get away from their TV and computer screens and socialize. They promote community and culture. In a very real way, they will help to keep the peace and offer a release valve from the stress of modern living.

One of the things that I have observed in all my years of performing are the nature of our crowds. Because we are on the street, citizens from all walks of life are our potential customers. This creates the necessity to broaden and expand our shows to cater to and include everyone. The best of us realize this secret right away and so we look for routines, songs and humour that have a universal appeal to increase the size of our crowds. When the audience takes a look around, they notice the diversity and we reinforce in them a sense of commonality and community. It also makes a profound impression upon them that we can do this in the spirit of fun and creativity.

Another part of the magic of street performance that I truly love is the immediacy of being eye to eye with the audience without a stage to separate us.

The impact of a performer doing something marvelous directly in front of the audience can be truly satisfying for both. There have been shows that I will always remember for the rest of my days because the love from the people was so heartfelt and real. And there I am, trying to sing past the lump in my throat, fighting back the tears. I'm certain the best of us have had those moments of true fulfillment that made all those hours of practice and performance worthwhile.

In our more contemplative conversations with each other down in Place Jacques Cartier, we KNOW the good we do for this city, the local merchants and the community. At our best, we promote social peace, community, commerce for the local merchants and inspiration for the young and young at heart.

Thank you for your time.

Pourquoi nous sommes importants - Stephen Petitpas (traduction - Annie Girard)

J'ai été un artiste du métro et de Place Jacques-Cartier depuis plus de trente ans. Avec autant d'expérience derrière moi, j'ai quelques observations dont je pense qu'elles devraient être partagées avec le public en général et avec la communauté d'affaires et la communauté politique en particulier.

Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que les meilleurs d'entre nous apportent quelque chose d'unique à la vie nocturne et au romantisme de Montréal. Notre ville a une réputation internationale comme lieu où on célèbre la culture. Nous la faisons éclater dans les rues chaque été avec Les Francofolies, les Nuits d'Afrique, le Festival du Jazz et tous les autres festivals qui font la promotion de la musique, de la nourriture, des films et du théâtre.

À notre manière, nous les meilleurs musiciens ambulants et amuseurs de rue reflétons et réaffirmons ce fait chaque fois que nous nous produisons. Nous contribuons à la personnalité d'une ville qui apprécie les meilleures choses de la vie. J'ai eu de nombreuses conversations avec les touristes et les gens d'ici qui aiment cette vie vibrante de la rue et auraient souhaité avoir la même chose là où ils vivent. Nous faisons partie du charme de cette ville.

Deuxièmement, nous les humbles artistes de rue sommes importants pour l'économie locale. En particulier dans les quartiers où les rues sont fermées aux voitures et se prêtent à la circulation piétonnière. À la Place Jacques Cartier, par exemple, nous fournissons un divertissement sans frais pour les marchands de la zone et créons une atmosphère de plaisir. Les membres de notre auditoire s'éloignent en

général heureux d'avoir vu quelque chose qui les a fait rire, chanter un air familier ou admirer l'effort sans faille d'un jongleur, magicien ou acrobate.

Pendant un instant, les rues prosaïques du paysage urbain connaissent un peu de poésie. Avec leur état d'esprit changé et leurs humeur égayée, ils parcourent le Vieux-Montréal entrant dans les commerces, restaurants et boîtes de nuit en tant que clients heureux. Encore une fois, les propriétaires d'entreprises ne doivent rien payer pour cet avantage.

Le Vieux-Montréal est aussi un lieu où les habitants viennent avec leurs proches de l'extérieur de Montréal pour voir " la vieille ville". Après nos performances, nous parlons aux membres individuels de l'audience qui cherchent souvent un conseil ou des suggestions pour des restaurants, des spectacles, des clubs ou des endroits pour voir et être vu. Comme le Vieux Montréal est une destination de première importance dans l'itinéraire de presque tous les visiteurs, on pourrait dire que nous agissons de temps en temps comme ambassadeurs pour cette grande ville. Encore une fois, personne ne nous paie pour ce faire. Nous sommes ceux qui payons pour le permis qui nous permet de nous produire dans nos espaces publics sans cesse diminués.

La rue Prince Arthur était autrefois un magnifique endroit où jouer. J'avais l'habitude d'y jouer au début de ma « carrière ». Nous avons amené les gens dans cette rue depuis les années '80 au début des années '90, jusqu'à ce que les propriétaires de restaurants soient devenus avides et aient commencé à remplir l'espace de la rue avec tables et chaises, ne laissant aucune place pour les spectacles qui leur apportèrent leur clientèle en premier lieu.

Lorsque les meilleurs artistes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus y travailler, ils sont partis pour le centre-ville et le Vieux-Montréal. L'ambiance s'en est allée, Prince Arthur est devenu une rue avec des tables et des chaises vides, des

dames jouant de l'harmonica et des mendiants. Un parfait exemple de comment tuer la poule aux oeufs d'or...

Après une performance sur la Place Jacques Cartier, une nuit il y a environ dix ans, j'ai eu une longue conversation avec le maire de Minneapolis, qui voulait créer le même genre d'espace public dans sa ville. Je lui ai conseillé de garder une limitation de la puissance d'amplification à 20 à 30 watts afin d'éviter des problèmes parmi les artistes et avec le public en général. Je lui ai également recommandé de tenter de créer un zonage spécial pour permettre la construction de terrasses de cafés et de restaurants et d'éviter d'avoir des appartements ou des lofts (ie. des espaces de vie personnels) sur cette place. Je lui ai exposé avec force l'importance d'avoir des auditions pour assurer la qualité de performance dans les espaces publics.

J'ai aussi suggéré qu'il devrait avoir une patrouille à pied de deux officiers de pendant les périodes les plus achalandées pour déplacer des mendiants et dissuader des pickpockets, en créant une atmosphère sécuritaire. Cela fournirait également à la police une occasion en or de relations publiques pour se faire connaître directement sur le terrain avec un visage plus convivial. Il a été très impressionné par mes idées constructives et était ravi d'avoir un nouveau projet à proposer aux conseillers et aux gens de sa ville.

Je voudrais aussi aborder la proposition spécifique de M. Demers d'avoir les peintres occuper le carré De la Commune¹ sur la Place Jacques Cartier. C'est un endroit crucial pour les artistes de spectacle et aussi pour les marchands parce qu'il attire la circulation piétonnière de la rue St-Paul et de la rue De la Commune et il donne envie de marcher vers le haut de la colline pour voir d'autres spectacles au

¹ Cet espace est délimité par la rue St-Paul au nord, De la Commune au sud et les deux côtés de la Place Jacques-Cartier à l'est et à l'ouest.

carré Le Royer, après que le spectacle soit terminé. Ceci permet donc garder les gens sur la Place et de remplir les terrasses.

Il y a aussi une séparation plus harmonieuse entre ces deux emplacements qu'entre le carré Le Royer et celui de la colonne Nelson, qui est ce que propose M. Demers. Ces deux terrains sont trop près l'un de l'autre, ce qui créera une cacophonie désagréable pour quelqu'un s'asseyant à une terrasse ou se tenant debout autour des artistes. À partir de mes vingt-sept ans d'expérience, il me semble plus logique de placer les kiosques des artistes dans l'espace inoccupé au nord de la rue St-Paul. Cela empêchera les voyous et artistes sans licence d'utiliser cet espace vide et attirant et simplifiera la construction des kiosques sur un sol plat. Il évitera aussi la tension inévitable et les disputes entre des spectacles entassés trop près l'un de l'autre, ce qui n'est jamais une vue agréable pour le public.

Avec la tendance des baby-boomers qui souhaitent vendre leur maison de banlieue pour vivre en ville parce qu'ils vieillissent et veulent éviter les trajets pénibles, nous avons besoin de plusieurs espaces extérieurs pour que les gens puissent jouer, se détendre et se divertir. Ces espaces améliorent la qualité de vie dans nos jungles de béton. Ils incitent les gens à délaisser de leurs écrans de télévision et d'ordinateur et à socialiser. Ils favorisent les rassemblements et la culture. D'une manière très réelle, ils aideront à maintenir la paix et offrir une soupape de relâchement du stress de la vie moderne.

Une des choses que j'ai observées durant toutes mes années de performance tient à la nature de nos foules. Parce que nous sommes dans la rue, les citoyens de tous horizons sont nos clients potentiels. Il en résulte la nécessité d'élargir et de développer nos spectacles pour répondre aux besoins de tous et inclure tout le monde. Les meilleurs d'entre nous réalisent ce secret tout de suite, et nous cherchons des numéros, des chansons et un humour qui aient cet attrait universel afin d'augmenter la taille de nos foules. Quand les gens du public jettent un coup d'œil autour d'eux, ils remarquent cette diversité et nous renforçons en eux un sentiment de collectivité et de

communauté. Ça laisse aussi une impression profonde sur eux que nous puissions le faire dans un esprit d'amusement et de créativité.

Une autre partie de la magie du spectacle de rue que j'aime vraiment est l'immédiateté d'être face à face, sur un même niveau avec le public sans une scène pour nous séparer. L'impact de l'artiste faisant quelque chose de merveilleux, directement en face de l'auditoire peut être vraiment satisfaisant pour les deux. Il y a eu des spectacles dont je me souviendrai toujours pour le reste de mes jours parce que l'amour des gens était si sincère et réel. Et là j'ai essayé de chanter malgré la boule dans ma gorge, combattant les larmes. Je suis certain que les meilleurs d'entre nous avons eu ces moments de véritable accomplissement qui ont fait que toutes ces heures de pratique et de performance ont valu la peine.

Dans nos conversations plus contemplatives les uns avec les autres sur la Place Jacques-Cartier, nous SAVONS le BIEN que nous faisons pour cette ville, les marchands et la communauté. À notre meilleur, nous promouvons la paix sociale, la communauté, le commerce pour les négociants locaux et l'inspiration pour les jeunes et les jeunes de cœur.

Je vous remercie de votre attention.