Discours de Pascal Teixeira da Silva,
Ambassadeur de France au Portugal
à l'occasion de la remise des insignes
d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres
à Madame Susana Maria Afonso de Aguiar
dite Mísia
Palais de Santos, le 30 mars 2011

Chers amis,

C'est une immense joie de vous recevoir ce soir pour célébrer une femme et un parcours exceptionnel. Je suis particulièrement heureux d'honorer Mísia, cette amie de la France dont le chant éclaire le fado depuis plus de vingt ans.

Chère Mísia,
Si nous célébrons aujourd'hui votre art dans le monde entier, nous ne pouvons vous rendre hommage sans évoquer la richesse de votre parcours et les audaces, ruptures et renaissances qui l'accompagnent.

Nasceu no Porto, cidade da sua infância e da sua adolescência, em dois universos distintos e complementares: por um lado, o discreto mundo do seu pai, engenheiro, oriundo da alta burguesia portuguesa e, por outro, o mundo mais boémio e artístico da sua mãe, dançarina catalã. É esta segunda influência que virá a ser a mais forte. A Mísia cresce então num mundo feminino e artístico, sendo em grande parte criada pela avó, catalã, antiga vedeta de music-hall, que permanece uma figura central na sua vida.

É ela quem lhe abre o mundo das artes, a leva ao cinema, ao circo, ao teatro e a encanta com histórias e contos. Aos seis anos, descobre a escola, através das irmãs dominicanas espanholas e as palavras tornam-se, então, o primeiro refúgio da ávida leitora na qual virá a transformar-se.

A Mísia sente desde cedo a necessidade de cantar. Ainda adolescente acompanha a mãe às casas de fado do Porto e aí começa a cantar em público.

Cresceu no Porto, entre dois mundos culturais, geográficos e sociais. Durante toda a infância foi-lhe dada a conhecer uma Espanha utópica e foi por seguir os passos maternos e espanhóis que, ao tornar-se adulta, escolheu instalar-se em Barcelona.

Foi lá que conheceu o palco, graças às muitas revistas musicais nos míticos cabarés do « Paralelo ». Seguiram-se os grandes sucessos espanhóis cantados em dueto pela Espanha e pela Europa fora.

A Mísia instala-se em Madrid. É a pós-Movida, a vida nocturna, o tempo da independência, um período altamente criativo em que começa a montar os seus próprios espectáculos. Trabalha arduamente na televisão, frequenta cursos de história da arte e forja aos poucos a sua identidade. MISIA, o novo nome escolhido em homenagem à célebre pianista polaca Misia Sert, aluna de Fauré e musa de tantos pintores e músicos. Escolher esta referência é um grande desafio, pois, Paul Morand fez no seu livro **"Venises"** o seguinte retrato de Misia Sert : *"Misia effervescente de joie ou de fureur, originale et emprunteuse, récolteuse de génies, tous amoureux d'elle (...). Misia, reine du baroque moderne, ayant organisé sa vie dans le bizarre (...).*

Elle excitait le génie comme certains rois savent fabriquer des vainqueurs, rien que par la vibration de son être (…). Forte comme la vie chevillée en elle, avare, généreuse, enjôleuse, brigande, subtile (…). Misia aussi capitonnée qu'un sofa, mais si vous aspiriez au repos, un sofa qui risquait de vous envoyer au diable (…) avec elle, il fallait faire vite".

Susana Velez desaparece e aparece então Mísia. É nessa época que adopta o penteado « à la garçonne » com a franja - que tão bem lhe fica - e que, desde então, faz parte do que é hoje a sua imagem.

Aos trinta anos, a Mísia adquire a firme convicção de que o regresso a Portugal é necessário para reencontrar aquela parte essencial que é a sua língua paterna e a cultura portuguesa, das quais sente realmente falta. Em 1990 instala-se então em Lisboa com a vontade – minto - com a determinação de cantar o fado, e não qualquer fado, mas o seu próprio fado.

A tarefa não será simples. A Mísia lança-se, tal uma antropóloga, num repertório de fados tradicionais e toma contacto com os poetas a quem encomenda textos novos, literários.

É assim que canta os maiores poetas contemporâneos portugueses : Sérgio Godinho, António Lobo Antunes, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Pedro Tamen, Vasco Graça Moura, sem nunca esquecer a poesia de Fernando Pessoa, que marca todo o seu repertório.

A Mísia não hesita em invocar novos instrumentos para acompanhar o canto, tais como o violino e o acordeão e também o piano dos salões aristocráticos do século XIX.

A dificuldade em renovar o género é real. Desde a queda da ditadura salazarista, o fado torna-se incompreendido e contestado, sendo injustamente associado ao antigo regime. Uma parte do público acusa-a de se interessar por uma arte conservadora e reaccionária e os amantes do fado, defensores da tradição criticam, obviamente, a ruptura com os costumes que envolvem o género. A sua nova visão do fado vem, mais tarde, a ser apelidada de "intelectual" pelos tradicionalistas, o que complica e apimenta o seu reencontro com o país onde nasceu.

Contudo, a Mísia persiste. Esta tenacidade que a caracteriza e a leva a desvendar novos caminhos faz de si uma verdadeira pioneira. É assim que os seus primeiros sucessos foram conquistados no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e no Japão, país com o qual desenvolve verdadeiros laços como se a ele pertencesse. Seguiram-se a França e a Alemanha o que nos permite, desde já, falar numa carreira internacional.

Dès les premiers disques l'accueil est enthousiaste. En 1993 ***Mísia Fado***, votre second disque, sort au Japon, en Corée du Sud, en Espagne.

Votre relation avec le public français sera très forte. En 1995 vous recevez le Grand Prix du Disque par l'Académie Charles Cros pour votre album ***Tanto menos Tanto mais***. Cette première reconnaissance marquera le début de votre histoire d'amour avec le public français. L'histoire que vous tissez depuis avec notre pays est très belle. En 1998, la maison de disques Erato, le prestigieux label classique de la maison Warner, souhaite créer un nouveau label consacré aux musiques du monde et vous invite à partager cette nouvelle aventure.

De cette coopération naîtra ***Garras dos Sentidos***, votre premier album composé de musiques traditionnelles de fados et de textes de poètes contemporains qui s'écoulera à 250.000 exemplaires.
Avec cet album ce n'est plus seulement la France, l'Allemagne et le Japon mais aussi l'Angleterre, les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande et l'Australie qui vous accueillent à bras ouverts.

En 1999 c'est le temps de ***Paixões Diagonais*** qui nous donne l'occasion d'un fado accompagné par la grande pianiste Maria João Pires.

Ritual qui suivra en 2001 est un hommage aux fadistas et au répertoire populaire des casas de fado.
Sur des textes de Vasco Graça Moura, votre disque ***Canto,*** quant à lui, rend hommage à l'œuvre instrumentale du guitariste et compositeur portugais Carlos Paredes. Le quintette soliste à cordes de la Camerata de la Bourgogne complète l'univers musical de ce disque qui reçoit le Prix de la Critique allemande des Phonogrammes par L'Association de la Critique Allemande.

En 2004, la France vous honore pour la première fois lorsque le Ministre français de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, vous nomme Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Vous recevez cette même année également la plus haute distinction de la ville de Paris, la grande Médaille de Vermeil du Maire de Paris Bertrand Delanoë.

L'année suivante sort votre album ***Drama Box*** qui alterne tango, boléro et fado, sur les textes de jeunes poètes, José Luis Peixoto et Carlos Mário Pacheco. Ce disque superbe est réalisé avec la complicité de vos amies, Fanny Ardant, Miranda Richardson, Ute Lemper, Carmen Maur

et Maria de Medeiros. 2005, c’est aussi l’année de votre installation à Paris et celle - déterminante - où le Portugal vous rend hommage en vous décorant de l’Ordre du Mérite.

En 2009 sort ***Ruas*** composé de deux disques : ***Lisboarium,*** un inventaire poétique de Lisboa rêvée de loin, et ***Tourists,*** un album des voyages qui, pendant vingt ans, ont construit votre sensibilité musicale. ***Senhora da Noite***, votre dernier opus, s'articule quant à lui autour d'une idée originale : rassembler autour de musiques traditionnelles des textes écrits exclusivement par des femmes pour votre voix.

Chère Misia, permettez-moi de dire un mot sur vos rencontres artistiques qui ont débouché sur des œuvres inédites. Vous avez ouvert de nouveaux territoires.

Ouverte au monde, votre créativité a su saisir les occasions de rencontres humaines et artistiques fortes pour explorer d'autres voies et vivre des moments d’exception :

- le chorégraphe américain Bill T Jones vous invite à vous produire sur la mythique scène de la cour d'honneur du Palais des papes en Avignon,
- vous chantez à Munich Les sept péchés capitaux de Kurt Weil et Bertolt Brecht dirigé par le maitre Lawrence Foster,
- vous interprétez le personnage principal dans ***Maria de Buenos Aires***, unique opéra d’Aztor Piazolla,

- vous chantez avec l'Orchestre de la Suisse Romande au Victoria Hall de Genève et à la salle Pleyel avec l'Orchestre Lamoureux à l'occasion de votre spectacle ***Saudades symphoniques***,

- vous faites l'ouverture du prestigieux Festival Grec'08 de Barcelone dans ***L'Histoire du Soldat*** de Stravinski,

- vous avez chanté avec Maria Bethânia, créé des spectacles avec Maria de Medeiros, Sophie Calle, Carmen Castillo, fait des photos avec les plasticiens Gilbert et Georges, participé à un film de John Turturro et fait d'autres rencontres déterminantes avec Eduardo Naval, Amir Hosseinpour, Patrice Leconte ou encore avec Olivier Gluzman.

Quand vous n'ouvrez pas de nouveaux territoires, vous êtes la seconde artiste, après Amália Rodrigues, à chanter le fado sur les plus grandes scènes du monde.

Vous avez été la première à introduire le fado dans des salles prestigieuses telles que le Berliner Philharmoniker, le Wiener Konzerthaus ou Le Châtelet à Paris et vous n'hésitez pas à y revisiter Brahms ou Chopin.

C'est pourquoi, Chère Misia, si je peux me permettre de tenter de vous caractériser, vous n'incarnez pas le renouveau du fado, car vous l'avez un peu inventé.

A l'heure où l'on défend le fado comme patrimoine universel de l'humanité, vous avez été la première à ouvrir ce genre musical, certes traditionnel, mais dont vous revendiquez fortement le caractère urbain et moderne, aux autres musiques du monde.

C’est ainsi que vous avez déclaré, dans un entretien : « le fado est un cousin éloigné du blues, du tango, du flamenco, de la rebetika et du country, car toutes ces musiques sont issues du même besoin de l’homme d’exprimer la profondeur de son âme. Elles font toutes partie de la même famille des musiques "existentielles".

Vous, cette enfant de la péninsule ibérique, toujours attentive aux tendances artistiques au delà de la musique, vous avez développé une musique existentielle, un style très personnel.

Votre vie se rythme au son de cette marée que vous avez dans le cœur, vos libertés poétiques ne riment pas forcément. Votre chant fait de la poésie une arme absolue, celle qui abat les frontières. Votre fado est vivant, organique. Il peut en effet être à la fois populaire et intellectuel, sérieux et plein d’humour, traditionnel et profondément contemporain. Nous célébrons ici en effet une femme d’audace, qui célèbre toutes les dualités. J’aime beaucoup votre définition de la saudade *« elle n'est pas seulement le parfum des choses passées mais aussi la présence de choses qui ont eu tellement de vie qu'elles ne peuvent pas mourir. »*

J’aime encore deux de vos citations, qui me semblent bien résumer la personne que vous êtes :

« Tout ce que j’ai vécu et qui m’a construite a eu évidemment des influences sur mon art. Le fait d’avoir eu une culture ibérique a été aussi très important. Je pense que ma manière de chanter, « affirmative », vient du côté de ma mère et de ma grand-mère maternelle, toutes deux catalanes. J’accepte le destin, mais je proteste ! »

Et sur les influences musicales qui vous ont marquée :

« J'écoutais, à la maison, Amalia Rodrigues, Maria Teresa de Noronha, Antonio dos Santos, Edith Piaf, Concha Piquer, Eddy Gorme et bien d'autres. Plus tard, j'ai découvert Maria Bethânia, Chico Buarque, Léo Ferré et Juliette Gréco, des artistes qui utilisent leur voix de manière dramaturgique et non comme un instrument de virtuosité musicale…en fait, j'aime les voix personnages ».

Chère Misia, merci de nous rappeler que le chant est ce qui invoque l'émotion, et communique la chaleur de l'aventure humaine. Merci, car votre art nous emmène sur de nouveaux territoires poétiques et musicaux et fait du fado une ode à la vie et un art de grande liberté.

Chère Mísia,

Au nom du Ministre de la Culture et de la Communication et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.