

Fecha de recepción: 2014-05-05
Fecha de aceptación: 2014-05-14

María Grever. Una famosa desconocida. Su fascinante vida y prolífera obra

Alejandra Flores Tamayo*

A través de la historia, la música ha sido una de las manifestaciones artísticas más importantes que hombres y mujeres han utilizado para expresar sus emociones, así como su percepción del mundo social, sin embargo y pese a que las mujeres han hecho música en todas las épocas, su papel ha sido poco valorado y en muchas ocasiones invisibilizado en las investigaciones y en la historia escrita de este arte. En el caso de México, las mujeres han tenido un papel fundamental en la interpretación, enseñanza, investigación, crítica y creación de la música, no obstante, tanto sus labores como sus obras son poco conocidas por el medio musical y por el público en general.

Las razones históricas de la invisibilización de las mujeres en distintas áreas y en particular en la música no serán tratadas aquí, de ello ya se han encargado los estudios de género.¹ Lo que me parece fundamental es destacar que existen y han existido cientos de mujeres tanto en la música académica como tradicional y popular, que han formado parte de la música mexicana. Todavía hoy en día la historia de la música mexicana tiene pendiente ser una historia completa, una historia que incluya a todas estas mujeres.

He decidido dedicar el espacio de este artículo a una mujer multifacética que desde mi punto de vista no ha sido valorada en su justa dimensión y que por muchos es conocida sólo por el nombre de algunas de sus canciones, me refiero a María Grever (1885-1951). Han pasado más de ochenta años desde que el tenor José Mojica grabara "Júrame", convirtiendo este tango (género original

Es una imagen sobre la placa en talavera que se encuentra en el centro de León, Guanajuato, la cual indica la casa natal de Grever.

en que fue escrito) en un éxito nacional e internacional; desde entonces muchos cantantes, tanto de música popular como académica, han grabado e interpretado en conciertos varias piezas de esta compositora, sin embargo, éstas no representan ni siquiera el 3% de la producción musical de esta autora.² No sólo la obra de Grever es poco conocida también lo es gran parte de su vida.

María Joaquina de la Portilla (nombre de soltera de María Grever) es una célebre desconocida aun en su propia tierra: León, Guanajuato. De esto me percaté hace unos años, cuando comenzaba a investigar sobre esta autora, y en el centro de León tardé casi dos horas en situar su casa natal, ni el personal de las oficinas turísticas ni del municipio supieron decirme su localización, tampoco los lugareños.³ Cuando finalmente y después de buscar casa por casa encontré un anuncio en talavera que la mencionaba, quienes laboraban en el negocio que ahora se ubica ahí, se mostraron realmente sorprendidos, no tenían idea ni de la placa, ni de que en ese lugar hubiese nacido una importante compositora. Esto sucedió en Guanajuato, el mismo estado donde la casa de José Alfredo Jiménez es un reconocido museo.

*Musicóloga y maestra en Estudios de Género y Políticas de Igualdad, investigadora independiente.

¹ Los estudios de género en música comenzaron a finales de los años 80 con la constitución de la "musicología feminista" o "Nueva musicología". Entre las obras más destacadas de esta musicología podemos citar los textos de Susan McClary (1991); Marcia Citron (1993); y Ruth Solie (1993). En lengua española el libro "Feminismo y música" de Pilar Ramos (2003) se ha convertido en un referente para quienes quieran acercarse a este tema.

² Canciones como "Cuando vuelva a tu lado", "Alma Mía", "Despedida", "Te quiero dijiste", "Tipitipitín", "Ya no me quieres", "Volveré" y "Lamento gitano" forman parte de este repertorio.

³ Este desconocimiento me pareció sorprendente cuando incluso un importante teatro del centro histórico de León lleva su nombre.

Esta anécdota sobre su lugar de nacimiento desafortunadamente se repite con otros datos de su vida y más de su obra, es por ello que resulta muy afortunado contar con el libro *María Grever. Reflexiones sobre su obra*,⁴ de la cantautora Nayelli Nesme. Lo que aquí expondré sobre Grever proviene tanto de lo referido por Nesme como de mis propias investigaciones.

Como decía anteriormente, María Joaquina de la Portilla y Torres, nació en León, Guanajuato en 1885, hija de madre mexicana y padre español. En su niñez viajó en varias ocasiones entre México y España y desde muy temprana edad manifestó un gran interés por la música, es por ello que sus padres decidieron impulsar su talento musical. Encontrándose en España su padre la llevó a Francia para buscar un maestro, "pero no fue un simple profesor de música lo que encontramos, fue un gran músico, nada menos que Claude Debussy. No sé qué cualidades me habría visto, pero me aceptó como alumna y se esforzó por transmitirme un poco de su arte".⁵ Tenemos así que nuestra compositora fue discípula del gran maestro del impresionismo musical. Asimismo, Grever refiere haber estudiado en su adolescencia con otro importante músico: Franz Lehár. Después, a su regreso a México aprendió canto en la Academia de su tía Refugio Torres.

Conocer los estudios musicales de Grever nos permite entender el buen manejo del registro de la voz que hace en sus canciones, además de que en muchas de ellas sus acompañamientos pianísticos distan de ser simples armonizaciones, haciendo un interesante uso de séptimas, novenas y oncenos. No en vano Julián Carrillo la compara con Franz Schubert y sus *lieder*.

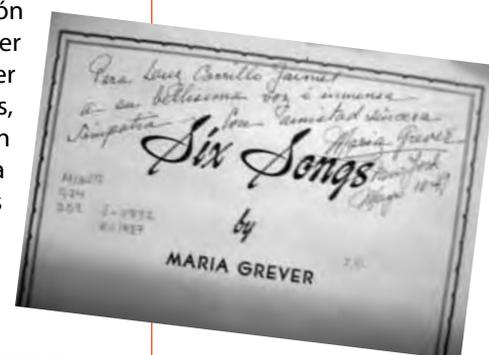
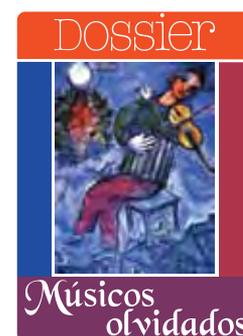
Regresando a los datos biográficos de Grever, cabe destacar que este apellido lo adquirió al casarse con el estadounidense Augusto Grever, con quien iría a vivir a Nueva York. En Estados Unidos además

de componer canciones y participar en recitales, escribió música para cine, colaborando con la Paramount Pictures International, la 20TH Century Fox y la Metro Goldwyn Meyer (MGM). En filmes y documentales como: *East is West*, *Forbidden Melody*, *Cherry Blossom Time in Japan* o *Modern Tokyo*.

Ante las dificultades que tenía para publicar su obra, fundó su propio sello editorial.⁶ Nada parecía detener a esta mujer, ni siquiera un derrame cerebral que la dejó parálitica y en un principio sin poder mover los brazos, cuando pudo volver a escribir hizo la música y los arreglos del musical *Viva O'Brien*, que se presentó exitosamente en Broadway. También dirigió una orquesta conformada exclusivamente por hombres y condujo programas radiofónicos.⁷

Respecto a su producción musical, de acuerdo a la Grever Music Publishing (GMP), Grever compuso cerca de 1000 obras, la mayor parte de ellas son canciones que la compositora abordó en distintos géneros musicales: tangos, valeses, boleros o fox-trot. También se encuentran los poemas musicales: *Akuki*, *Cantarito*, *In the Jungle*, *The Gypsy*, y *Prólogos hispanos*.

La integración de un catálogo completo de la obra de Grever es una tarea pendiente, ya que muchas de las partituras aún no se localizan, sólo se cuenta con la letra o las grabaciones. De mis investigaciones en los archivos musicales tanto del Distrito Federal como de Guanajuato, he logrado reunir más de 200 de sus canciones (letra y música), además de otras tantas grabaciones. Un análisis del material poco conocido de esta autora, revela que en todo momento mantuvo un estilo propio, mostrando una gran capacidad en el manejo del lenguaje.

Portada de seis canciones de Grever dedicadas en puño y letra por la autora.

⁴ Ver, Nayelli Nesme, *María Grever. Reflexiones sobre su obra*. Universidad de Guanajuato, México, 2009.

⁵ Todos los datos anteriores son relatados por la propia Grever en la entrevista que le realizara Laura Martí, citada en Nesme, *ibid.*, p. 120.

⁶ De la Portilla Publications Incorporation que después devendría en la Grever Music Publishing Incorporation.

⁷ Nesme, *op. cit.*, p. 122.

Muchas de las canciones de Grever poseen una profundidad tal que incluso han sido objeto de un análisis literario realizado por la autora María Luisa Rodríguez Lee en su libro: *María Grever: poeta y compositora*.⁸ Varias de sus letras fueron traducidas al inglés con la revisión de la autora. Incluso, en la Biblioteca Nacional de España encontré la grabación de *Mon Ange*, una de sus melodías en francés.

Nos encontramos así, frente a una figura fascinante, una mujer que en su tiempo fue representante artística de la comunidad latina en Nueva York, una compositora a quien el mismísimo Enrico Caruso elogiaba, y llegó a competir en el Hit Parade con Cole Porter.

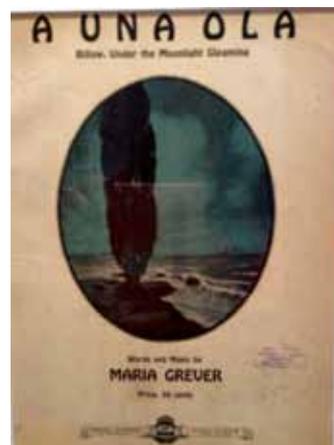
María Grever es sólo un ejemplo de las extraordinarias mujeres que México ha tenido en el ámbito musical. Insisto, sobre ellas hay mucho que investigar, que escribir. Mujeres como Ana María Charles, asombrosa pianista, alabada desde niña por la prensa nacional y comparada incluso con Teresa Carreño, o como María Garfías, quien se presentó a los trece años como pianista y compositora en el Teatro Nacional y a los 18 dirigió una orquesta y banda militar, esto en pleno siglo XIX.⁹ En este mismo siglo otras mujeres desafiaron los estereotipos de género que asociaban la composición a lo masculino y escribieron música: Guadalupe Olmedo y Ángela Peralta, entre las más conocidas, Delfina Mancera y María Fajardo, entre quienes aún esperan una revisión de su obra.

También han existido musicólogas y críticas musicales como Alba Herrea y Ogazón y Esperanza Pulido. Herrea y Ogazón considerada la primera musicóloga mexicana y parte del grupo de profesores fundadores de la Escuela Nacional de Música; Pulido, una activa crítica musical, cuyos cientos de artículos dan testimonio de la vida musical de México

durante décadas, fundadora de la *Revista Heterofonía* dedicada a la difusión de la musicología en nuestro país.

La lista de cantantes de ópera, compositoras, instrumentistas, profesoras, investigadoras, musicólogas de distintos periodos históricos es imposible de abarcar en este espacio, por ello, aunque la bibliografía musical en relación a las mujeres en México es escasa, recomiendo los siguientes textos para conocer más del tema: Esperanza Pulido, *La mujer mexicana en la música* (1958); Guadalupe Huacuz, *Mujeres, género y desarrollo* (1998 y 2002); Clara Meierovich, *Mujeres en la creación musical de México* (2001); Josefina Muriel y Luis Lledías, *La música en las instituciones femeninas novohispanas* (2009); y Citlalin Ulloa, *Mujeres mexicanas en la música de concierto actual. Un estudio de sus cursos de vida* (2012).

Para finalizar quisiera que este artículo sirviera de invitación a los lectores en general para acercarse a la vida y trayectoria de las mujeres mexicanas en la música, así como a su obra, en el caso de las creadoras. Igualmente, espero que los investigadores de las distintas ramas sociales se interesen en tomar como tema de estudio a las mujeres que han contribuido a la conformación del universo sonoro en México.

Carátula de la canción "A una ola" ("To a Wave" en su traducción al inglés), partitura de Grever que vendió millones de copias.

⁸ María Luisa Rodríguez, *María Grever: poeta y compositora*. Scripta Humanistica, Washington, D.C., 1994 (publicado únicamente en Estados Unidos).

⁹ Hasta el año pasado era muy poco lo que se sabía sobre esta mujer, ha sido gracias a la labor del musicólogo Fernando Carrasco que su misterio ha comenzado a develarse. Al respecto puede consultarse el web blog titulado "musicología casera", espacio donde Carrasco comparte artículos musicológicos, entre los que destaca el dedicado a Garfías.