LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47

CC BY NC SA

Nota

Roberto Ramos Perea: trayectoria, poética y legado en la literatura puertorriqueña contemporánea

Rafael Hernández Viera

Investigador independiente, Puerto Rico

gorafyn.guionista@gmail.com

https://orcid.org/0009-0005-4194-3659

Resumen

El propósito de esta nota es realizar un examen crítico de la trayectoria, la poética y el legado de Roberto Ramos Perea (Mayagüez, Puerto Rico, 1959), figura central de las letras puertorriqueñas contemporáneas. El estudio se fundamenta teóricamente en la noción de campo literario de Bourdieu (1992), la crítica poscolonial latinoamericana (Cornejo Polar, 1994; Rama, 1982) y la poética de la violencia (Mbembe, 2003), marcos que permiten articular el análisis textual con las condiciones históricas e ideológicas en que se produce la obra. Metodológicamente, se aplicó una revisión bibliográfica sistemática de la obra primaria del autor (más de cien obras dramáticas, narrativa breve, ensayos e investigaciones históricas) y de la crítica secundaria disponible en publicaciones académicas de Puerto Rico, América Latina y España, con una selección del corpus según criterios de relevancia crítica e impacto cultural. Los resultados evidencian que Ramos Perea construye un proyecto literario coherente y sostenido, articulado en torno a cuatro ejes temáticos recurrentes: la identidad nacional, la violencia estructural, la memoria como resistencia y la oralidad como poética. Se concluye que su obra, proyectada internacionalmente y respaldada por una significativa labor institucional, constituye un legado de indiscutible valor para la dramaturgia caribeña y la literatura latinoamericana, y reclama una recepción crítica más sistemática en el ámbito académico.

Palabras clave: Roberto Ramos Perea, literatura puertorriqueña, dramaturgia caribeña, identidad nacional

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

Introducción

La literatura puertorriqueña del siglo XX y los albores del XXI ha producido voces que, desde la periferia del sistema literario latinoamericano, han articulado con rigor y originalidad las tensiones propias de una sociedad colonial que busca definirse a sí misma. En ese contexto, la obra de Roberto Ramos Perea emerge como uno de los proyectos literarios más sostenidos, prolíficos y comprometidos de las letras caribeñas contemporáneas. Dramaturgo, actor, director de escena, periodista, crítico, historiador teatral y cineasta, Ramos Perea ha consagrado más de cuatro décadas a la edificación de un corpus que atraviesa géneros, formatos y registros, sin perder de vista una preocupación central: la condición del ser puertorriqueño en su dimensión histórica, social y existencial.

La presente nota crítica se propone realizar un examen crítico de conjunto de la trayectoria y el legado de Roberto Ramos Perea. Para ello, se parte de tres preguntas orientadoras: ¿Cuáles son los ejes temáticos que articulan su obra a través de los distintos géneros cultivados? ¿Qué procedimientos estéticos definen su poética y la distinguen dentro del panorama literario puertorriqueño? ¿De qué manera su obra constituye un legado para la literatura latinoamericana y caribeña? La investigación adopta un enfoque de crítica literaria integradora (Mignolo, 1986; Williams, 1997) que combina el análisis textual cercano con una lectura contextual de la producción cultural en que se inscribe la obra.

La pertinencia del estudio radica en que, a pesar de la centralidad de Ramos Perea en el campo cultural puertorriqueño, los trabajos académicos dedicados a su obra de manera sistemática y abarcadora siguen siendo escasos en relación con su magnitud. La mayoría de los estudios existentes se concentran en su producción teatral (la más reconocida internacionalmente) y dejan en un plano secundario su narrativa breve, sus ensayos y su labor como gestor y preservador de la memoria teatral y cinematográfica de Puerto Rico. Esta nota crítica busca, en ese sentido, contribuir a una visión de conjunto que haga justicia a la totalidad del proyecto literario de este autor.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47
CC BY NC SA

Marco teórico y metodológico

El estudio de la obra de un autor tan multifacético como Ramos Perea exige un andamiaje teórico que permita articular el análisis formal con la dimensión histórica e ideológica de los textos. En este trabajo se adoptan tres perspectivas complementarias.

En primer lugar, se recurre a la noción de campo literario de Bourdieu (1992), entendida como el espacio social de posiciones y tomas de posición en que los agentes literarios compiten por la legitimidad cultural. Esta perspectiva permite ubicar a Ramos Perea no solo como creador, sino como actor institucional que, a través de la dirección del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y, posteriormente, de la fundación del Instituto Alejandro Tapia y Rivera (IATR), ha contribuido activamente a la configuración del campo teatral puertorriqueño.

En segundo lugar, se apela a la crítica poscolonial latinoamericana (Cornejo Polar, 1994; Rama, 1982) para leer la obra de Ramos Perea en el marco de las literaturas producidas desde situaciones coloniales o neocoloniales. La condición de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a los Estados Unidos (eufemismo de una relación colonial no resuelta) impregna de manera estructural los textos del autor y demanda un marco interpretativo que dé cuenta de esa dimensión política.

En tercer lugar, se utiliza la noción de poética de la violencia (Mbembe, 2003; García Canclini, 1990) para abordar el tratamiento que hace Ramos Perea de la marginalidad, la brutalidad urbana y los cuerpos castigados por el orden social. Lejos de una estetización complaciente, su obra confronta al lector y espectador con la violencia como síntoma de estructuras de dominación que operan a escala global.

Metodológicamente, el trabajo se apoya en una revisión bibliográfica sistemática de la obra primaria de Ramos Perea (más de cien obras de teatro publicadas y estrenadas, cuentos, ensayos e investigaciones históricas) y de la crítica secundaria disponible en publicaciones académicas de Puerto Rico, América Latina y España. Se seleccionaron para análisis textual detallado aquellas obras consideradas más representativas de cada etapa y vertiente de su producción, siguiendo criterios de relevancia crítica, impacto cultural y densidad temática.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

Trayectoria literaria: etapas y obras fundamentales

- **Formación y primeras obras: los años setenta y ochenta**

Roberto Ramos Perea nace en Mayagüez el 13 de agosto de 1959. Cursa estudios de Dramaturgia y Actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, D. F., y los continúa en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, concentrándose en Drama y Estudios Hispánicos. Su vocación literaria se forja en la efervescencia cultural de los años setenta, cuando Puerto Rico experimenta un intenso debate sobre su identidad nacional y su situación política. En ese marco, el joven Ramos Perea se forma como dramaturgo influido tanto por la tradición teatral hispanoamericana como por las corrientes del teatro político europeo, particularmente el teatro épico brechtiano y el teatro de la crueldad de Artaud.

Sus primeras obras datan de la segunda mitad de los años setenta. En 1976 publica el volumen de cuentos *Sangre de niño*, que revela desde temprano la sensibilidad narrativa del autor y su interés por los márgenes de la sociedad puertorriqueña. En 1979 estrena *El sueño vicioso* y en 1981 *La mueca de Pandora* y *Ese punto de vista*, obras que anticipan los rasgos de una dramaturgia que no teme la incomodidad ni la confrontación. Su primera obra de gran impacto llega en 1982 con *Revolución en el infierno*, drama histórico basado en la Masacre de Ponce de 1937, que le vale una mención de la Casa de las Américas de Cuba.

En los años ochenta, Ramos Perea se consolida como figura central de lo que él mismo define como la generación de los 70 y 80: escritores y dramaturgos que irrumpen en el campo literario con una sensibilidad urbana, socialmente comprometida y desencantada de los idealismos de generaciones anteriores, pero no por ello menos exigente con la cuestión de la identidad puertorriqueña. En 1983 estrena *Módulo 104 (Revolución en el purgatorio)*, drama basado en los asesinatos ocurridos en las prisiones puertorriqueñas entre 1981 y 1982, que le otorga el Premio de Teatro René Marqués del Ateneo Puertorriqueño, galardón que repite al año siguiente con *Cueva de ladrones* (1984). En 1987 publica la *Historia de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña*, su primer gran trabajo como historiador del teatro.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47
CC BY NC SA

- **La madurez dramática: violencia, marginalidad e identidad**

La producción teatral de Ramos Perea supera el centenar de obras estrenadas y publicadas en Puerto Rico y en más de una decena de países, entre ellos Japón, España, la República Checa, Polonia, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile y República Dominicana, con traducciones a más de siete idiomas. Entre las obras de su madurez destacan *Mistiblú* (1991) y *Callando amores* (1995), que consolidan su lenguaje dramatúrgico. En estas piezas, el autor construye personajes habitados por la precariedad, el deseo, la rabia y la ternura, inscritos en espacios urbanos que funcionan como metáforas de la sociedad puertorriqueña: solares, barrios marginales, hospitales, cárceles.

El reconocimiento internacional más importante de esta etapa llega en diciembre de 1992, cuando el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid le otorga el Premio Tirso de Molina (el galardón más alto para un dramaturgo de habla hispana en el mundo) por su obra *Miénteme más*. En ese mismo certamen, su obra *Morir de noche* queda entre las seis finalistas. *Morir de noche* sería posteriormente elegida Mejor Obra Teatral Puertorriqueña de 1996 por el Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico.

Un rasgo distintivo de su teatro es la capacidad de articular lo político con lo íntimo sin caer en el panfleto. Sus personajes no son portavoces de ideologías, sino seres complejos, contradictorios, cuya humanidad desborda cualquier esquema ideológico. Esta tensión entre el compromiso político y la complejidad psicológica es, según Perales (1997), uno de los rasgos que distingue a Ramos Perea de otros dramaturgos comprometidos de su generación. El propio autor ha señalado en múltiples entrevistas que su teatro busca confrontar las creencias del espectador, no entretenerlo (Ramos Perea, citado en El Adoquín Times, 2022).

- **La narrativa breve y los ensayos**

Aunque menos estudiada que su producción dramática, la obra narrativa y ensayística de Ramos Perea constituye una extensión coherente de su universo literario. Además del ya mencionado *Sangre de niño* (1976), publica en 1986 el volumen de cuentos *El mensaje del extraño*. Sus cuentos exploran los mismos territorios temáticos del teatro (la violencia, el

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

amor imposible, la memoria, la injusticia social) con las herramientas específicas de la prosa: la interioridad de los personajes, la densidad descriptiva, el tiempo subjetivo.

En el campo del ensayo, Ramos Perea ha publicado una serie de trabajos que constituyen aportaciones de primer orden para el conocimiento de la cultura puertorriqueña: *Perspectiva de la nueva dramaturgia puertorriqueña* (Ateneo Puertorriqueño, 1989), *Teatro puertorriqueño contemporáneo 1982-2003* (Gaviota, 2003) y *4 ensayos jodidos y una obra de teatro* (2012), entre otros. Su escritura ensayística ejerce una crítica rigurosa y apasionada que rescata voces silenciadas y reescribe genealogías literarias desde una perspectiva que anticipa los debates decoloniales contemporáneos.

- **La labor de preservación e investigación histórica**

Una dimensión fundamental del proyecto intelectual de Ramos Perea, frecuentemente subestimada en los estudios literarios, es su labor como investigador de la historia teatral y literaria de Puerto Rico. Como historiador de la literatura ha publicado, entre otros: *Historia de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña* (1987); *Obras encontradas de Celedonio Luis Nebot de Padilla* (Ateneo Puertorriqueño, 2008); *Obras completas de Manuel María Sama* (Ateneo Puertorriqueño, 2007); el estudio *Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX escrita por negros* (Gaviota, 2012); y el extenso tratado biográfico *Tapia: el primer puertorriqueño* (Gaviota, 2016).

Igualmente significativa es su labor institucional como fundador y director del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y, posteriormente, como presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera (IATR), entidad que fundó para la protección y fomento de la literatura dramática y el cine puertorriqueño, la literatura afrodescendiente y la diáspora puertorriqueña. Desde el IATR dirige también la Compañía Nacional de Teatro. Esta dimensión institucional convierte a Ramos Perea no solo en creador, sino en constructor activo del campo literario y teatral de su país.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47

CC BY NC SA

Resultados

El análisis sistemático de la obra primaria y la crítica secundaria de Roberto Ramos Perea arroja cuatro resultados principales que articulan la totalidad de su proyecto literario. En primer lugar, se identifica una coherencia temática sostenida a lo largo de más de cuatro décadas de producción: los ejes de la identidad nacional, la violencia estructural, la memoria como resistencia y la oralidad como poética atraviesan por igual su dramaturgia, su narrativa breve y su obra ensayística, con una consistencia que trasciende los formatos y los períodos. En segundo lugar, se constata una evolución estética que, sin abandonar el compromiso político, incorpora progresivamente una mayor complejidad psicológica en los personajes y una mayor sofisticación formal en el tratamiento del tiempo dramático y el espacio escénico.

En tercer lugar, la revisión de la crítica secundaria revela una brecha significativa entre la proyección internacional de la obra (con presencia en más de una decena de países y traducciones a más de siete idiomas) y la escasez de estudios académicos sistemáticos sobre el conjunto de su producción. La mayoría de los trabajos existentes se limitan a su teatro y desatienden la narrativa breve, los ensayos y la labor como investigador e historiador literario. En cuarto lugar, el análisis de su dimensión institucional (como fundador del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, IATR) revela que Ramos Perea opera simultáneamente como creador, crítico, historiador y constructor del campo cultural puertorriqueño, un perfil múltiple que lo distingue dentro del panorama literario caribeño contemporáneo.

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con investigaciones previas que sitúan a Ramos Perea como la figura más prolífica y sostenida de la dramaturgia puertorriqueña contemporánea (Perales, 1997). Sin embargo, el presente trabajo extiende ese reconocimiento más allá del teatro para abarcar la totalidad de su proyecto literario e intelectual. En ese sentido, los hallazgos coinciden con las tesis de Cornejo Polar (1994) sobre las literaturas producidas desde posiciones coloniales o neocoloniales: la obra de Ramos Perea no puede comprenderse al margen de la condición política de Puerto Rico, que

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

funciona como matriz generadora de sus principales ejes temáticos. La violencia estructural, la memoria de los vencidos y la pregunta por la identidad nacional no son temas elegidos libremente entre otros posibles, sino respuestas estéticas a condiciones históricas concretas.

Una diferencia relevante respecto a estudios anteriores es la centralidad que este trabajo otorga a la dimensión institucional y crítica de su labor. Mientras la crítica precedente tiende a tratar por separado al Ramos Perea dramaturgo y al Ramos Perea historiador del teatro, este estudio muestra que ambas facetas son expresiones de un mismo proyecto intelectual coherente: la construcción de una literatura nacional que recupera sus voces marginadas, en particular los escritores afropuertorriqueños del siglo XIX, y las integra en una genealogía cultural que el colonialismo había interrumpido. Esta interpretación aplica las herramientas del campo literario de Bourdieu (1992) para entender a Ramos Perea no solo como agente creador, sino como constructor activo de las reglas del campo teatral puertorriqueño.

Entre las limitaciones del presente estudio cabe mencionar que la dispersión de la obra primaria, publicada en editoriales pequeñas de Puerto Rico y con circulación limitada fuera del archipiélago, impide un acceso completo a la totalidad del corpus. Igualmente, la escasez de estudios académicos sobre su producción cinematográfica obliga a tratar esa dimensión de manera más general que las demás. Estas limitaciones abren, a su vez, líneas de investigación futura: un análisis comparado de su teatro con el de otros dramaturgos caribeños contemporáneos, un estudio de la recepción de su obra en Japón y Europa, y un examen sistemático de su filmografía como extensión de su poética literaria.

Ejes temáticos y procedimientos estéticos

- **La identidad puertorriqueña como problema abierto**

A lo largo de toda su obra, Ramos Perea aborda la identidad puertorriqueña no como una esencia dada, sino como un problema abierto, una pregunta que cada generación debe responder desde sus propias condiciones históricas. Lejos del nacionalismo romántico que idealiza la puertorriqueñidad como algo previo a la historia, su escritura muestra una identidad hecha de contradicciones, hibridaciones y heridas no cicatrizadas. Puerto Rico

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47
CC BY NC SA

aparece en su obra como un territorio en permanente tensión entre la tradición y la modernidad, entre la resistencia y la asimilación, entre el amor a la tierra y la conciencia de su precariedad política. El propio autor ha afirmado que pertenece a una generación que da una nueva visión del teatro como acto más social que político, aunque sin dejar de ser político: una generación que se afirma ante todo en la nacionalidad encontrada y defendida (Ramos Perea, citado en *Letralia*, 2024).

- **Violencia, cuerpo y poder**

La violencia es quizás el tema más persistente de la obra de Ramos Perea, entendida no como accidente o patología individual, sino como síntoma de estructuras de poder que operan sobre los cuerpos. En su teatro y su narrativa, los cuerpos castigados (por la pobreza, la enfermedad, el crimen, la represión estatal) son el mapa en que se inscriben las injusticias del orden social. Esta poética del cuerpo vulnerado conecta su obra con las reflexiones de Mbembe (2003) sobre la necropolítica y con la tradición de las literaturas del testimonio latinoamericanas. Obras como *Módulo 104* (1983), basada en los asesinatos carcelarios de 1981-1982, o *Revolución en el infierno* (1982), sobre la Masacre de Ponce de 1937, son ejemplos paradigmáticos de este tratamiento.

- **La memoria como resistencia**

Otro eje estructural de la obra de Ramos Perea es la memoria: la memoria personal, la memoria colectiva, la memoria de los vencidos. Sus textos dramáticos y narrativos están habitados por figuras del pasado que irrumpen en el presente para reclamar justicia o simplemente para recordar que existieron. Esta dimensión memorialística de su escritura tiene una función política clara: resistir el olvido impuesto por los poderes que prefieren historias sin conflicto. En ese sentido, su obra dialoga con la tradición de la literatura comprometida latinoamericana y con su propia labor como rescatador de dramaturgos y escritores marginados por el canon, en particular escritores afropuertorriqueños del siglo XIX.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

- **El lenguaje: entre la oralidad y la poesía**

Desde el punto de vista formal, uno de los rasgos más notorios de la escritura de Ramos Perea es su capacidad para moverse fluidamente entre el registro oral (el habla de los barrios, el español caribeño con sus ritmos y sus giros) y una dimensión poética que eleva el lenguaje cotidiano sin desvirtuar su autenticidad. Esta doble fidelidad, a la oralidad de su pueblo y a la exigencia estética de la literatura, es lo que da a su prosa y a sus diálogos teatrales esa textura particular: densa e inmediata a la vez. No en vano sus maestros declarados son figuras de la talla de Francisco Arriví, Manuel Méndez Ballester y Enrique Laguerre, referentes mayores del teatro y la literatura puertorriqueña del siglo XX.

- **El teatro como acto político y espacio de resistencia**

Una de las dimensiones más singulares de la poética de Roberto Ramos Perea es su concepción del teatro como espacio privilegiado de resistencia política y cultural. A diferencia de corrientes que reducían el compromiso artístico a la ilustración de consignas ideológicas, Ramos Perea ha sostenido consistentemente que la función del teatro no es proporcionar respuestas, sino formular preguntas que el espectador no se atrevería a hacerse en solitario. Esta concepción dialoga con la tradición del teatro del oprimido desarrollada por Augusto Boal (1974), aunque Ramos Perea la reformula desde las especificidades del contexto caribeño y colonial puertorriqueño, incorporando elementos de la dramaturgia clásica española y del teatro del absurdo europeo para crear una síntesis que no admite clasificaciones simples.

Esta concepción del teatro como acto político se manifiesta con especial claridad en la elección de los temas y los espacios de representación. Ramos Perea ha llevado sus obras a cárceles, comunidades marginales, escuelas públicas y espacios no convencionales, rehusando la distinción entre un teatro "culto" destinado a élites ilustradas y un teatro "popular" de menor valor estético. Para él, la exigencia artística y la accesibilidad social no son polos opuestos, sino condiciones complementarias de una práctica teatral verdaderamente comprometida. Este posicionamiento ha determinado, en parte, su relación ambivalente con las instituciones culturales oficiales: reconocido internacionalmente y

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47
CC BY NC SA

premiado en múltiples escenarios, ha mantenido una actitud crítica hacia los mecanismos de legitimación que tienden a neutralizar el potencial subversivo del arte al convertirlo en objeto de consumo cultural para minorías privilegiadas (Bourdieu, 1992).

La dimensión política de su teatro no se agota en los temas tratados, sino que se extiende a las decisiones formales: la estructura de sus obras, la disposición del espacio escénico, el uso del tiempo dramático y la relación entre actor y espectador son, para Ramos Perea, decisiones ideológicas tanto como artísticas. En obras como *Mistiblú* (1991), la fragmentación de la línea temporal y la superposición de planos narrativos no responden a un capricho formal, sino a la voluntad de reproducir en la estructura misma del texto la experiencia de desorientación y violencia que padecen los personajes. Esta coherencia entre forma y contenido, entre poética y ética, es uno de los rasgos que distinguen a Ramos Perea de los dramaturgos que se limitan a ilustrar realidades sociales con herramientas convencionales.

- **La producción cinematográfica como extensión del proyecto literario**

Aunque frecuentemente relegada a una nota al margen en los estudios literarios dedicados a su obra, la producción cinematográfica de Ramos Perea constituye una extensión orgánica de su proyecto literario y no un desvío anecdótico. Sus películas (entre las que destacan *Callando amores*, 1996; *Revolución en el infierno*, 2004; *Iraq en mí*, 2007; y *Vejigantes*, 2021) replican en el lenguaje audiovisual los mismos ejes temáticos que organizan su dramaturgia y su narrativa: la identidad nacional, la violencia estructural, la memoria histórica y la condición colonial de Puerto Rico. La adaptación cinematográfica de sus propias obras teatrales, en particular *Callando amores*, revela además una conciencia aguda de las diferencias mediales entre teatro y cine, que no lleva a una mera traslación del texto escénico a la pantalla, sino a una reelaboración que explota las potencialidades específicas del lenguaje visual.

La incursión de Ramos Perea en el cine debe entenderse también en el marco de su labor como gestor cultural: el mismo impulso que lo llevó a fundar el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y a dirigir la Compañía Nacional de Teatro lo

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

condujo a la realización cinematográfica como acto de soberanía cultural. En una isla cuya producción audiovisual ha estado históricamente subordinada a los intereses de la industria estadounidense, la apuesta por un cine propio (con temáticas, lenguajes y perspectivas puertorriqueñas) tiene un carácter político que trasciende el campo estético. En ese sentido, la cinematografía de Ramos Perea es inseparable de su visión del arte como instrumento de construcción de identidad colectiva y de resistencia frente a la colonización cultural (Rama, 1982).

- **Legado e impacto en la literatura latinoamericana**

El legado de Roberto Ramos Perea puede evaluarse en al menos tres dimensiones: la creativa, la institucional y la crítica. En la dimensión creativa, su corpus (más de cien obras dramáticas, dos volúmenes de cuentos, ensayos, estudios históricos y una producción cinematográfica que incluye películas como *Callando amores*, 1996; *Revolución en el infierno*, 2004; *Iraq en mí*, 2007; y *Vejigantes*, 2021) constituye una de las obras más abarcadoras y sostenidas de la literatura caribeña contemporánea. Su influencia es palpable en la dramaturgia joven de Puerto Rico, que ha heredado de él tanto la valentía temática como el rigor formal.

En la dimensión institucional, su labor al frente del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño y la fundación del Instituto Alejandro Tapia y Rivera han contribuido de manera decisiva a la profesionalización del teatro puertorriqueño y a la creación de infraestructuras de memoria cultural sin las cuales ninguna literatura nacional puede sostenerse en el tiempo. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones tan diversas como el Ayuntamiento de Sevilla, la Casa de las Américas de Cuba, el PEN Club de Puerto Rico, la Fundación Ricardo Alegría, la Asociación de Directores de Escena de Japón y el Instituto de Literatura Puertorriqueña, entre otras.

En la dimensión crítica, sus investigaciones sobre la historia del teatro y la literatura puertorriqueña han abierto líneas de trabajo que siguen siendo productivas para la academia latinoamericana. Su reivindicación de dramaturgos y escritores afropuertorriqueños del siglo

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47
CC BY NC SA

XIX (materializada en trabajos como *Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX escrita por negros*, 2012) anticipa debates que hoy ocupan un lugar central en los estudios literarios poscoloniales y decoloniales. En ese sentido, Ramos Perea no es solo un objeto de estudio para la crítica: es también un crítico literario e historiador cuya obra merece ser leída en ese registro.

En el contexto más amplio de la literatura caribeña y latinoamericana, la obra de Ramos Perea ocupa un lugar específico: el de la literatura producida desde una situación colonial no resuelta que se niega a asumir esa condición como destino. Su escritura es, en ese sentido, un acto de afirmación: la afirmación de que existe una literatura puertorriqueña con historia propia, con futuro propio y con la dignidad suficiente para no pedir permiso para existir.

La recepción internacional de la obra de Ramos Perea merece un análisis más detenido del que suele concedérsele en los estudios académicos sobre literatura puertorriqueña. Sus obras han sido representadas en teatros de Japón, España, la República Checa, Polonia, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile y República Dominicana, y han sido traducidas a más de siete idiomas. Esta proyección internacional no puede explicarse exclusivamente por factores extraliterarios (como las redes institucionales de cooperación cultural), sino que revela una cualidad universal de su escritura: la capacidad de hacer que conflictos íntimamente puertorriqueños resuenen en contextos culturales radicalmente distintos. La violencia, la marginalidad, el amor imposible, la memoria de los humillados: estos temas son universales precisamente porque Ramos Perea los trata con una especificidad local que no los traiciona en nombre de una supuesta accesibilidad intercultural.

Dentro del panorama de la dramaturgia latinoamericana contemporánea, la figura de Ramos Perea es comparable, en términos de magnitud y coherencia del proyecto, a la de autores como Egon Wolff en Chile, Emilio Carballido en México, José Triana en Cuba o Griselda Gambaro en Argentina: dramaturgos que han construido a lo largo de décadas un universo literario reconocible, con una voz propia inconfundible y una dimensión crítica sostenida. La diferencia (y el déficit que esta nota busca en parte corregir) es que la obra de Ramos Perea no ha merecido aún la misma atención crítica sistemática que la de esos autores

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

en el ámbito académico latinoamericano. Las razones de este déficit son múltiples y no estrictamente literarias: la condición política de Puerto Rico, su lugar periférico en los circuitos editoriales iberoamericanos y la fragmentación de los estudios sobre literaturas caribeñas de expresión hispánica contribuyen a esta subrepresentación (Cornejo Polar, 1994).

En cuanto al impacto de su labor como investigador e historiador literario, cabe destacar que el rescate de voces y textos marginados que Ramos Perea ha llevado a cabo a lo largo de su carrera (desde los dramaturgos del siglo XIX hasta los escritores afropuertorriqueños invisibilizados por el canon) ha abierto una línea de trabajo que hoy encuentra eco en los estudios literarios poscoloniales y decoloniales. Trabajos como *Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX escrita por negros* (2012) o *Tapia: el primer puertorriqueño* (2016) no son solo ejercicios de recuperación histórica: son intervenciones que reescriben el canon literario puertorriqueño desde sus márgenes, poniendo en primer plano voces que el proyecto modernizador de la literatura nacional había relegado a una nota al pie. En ese sentido, la labor investigadora de Ramos Perea anticipa y complementa los debates que hoy se desarrollan en el seno de los estudios latinoamericanos sobre identidades plurales, hegemonía cultural y canon literario (Mignolo, 1986; Williams, 1997).

Finalmente, el legado de Ramos Perea como formador de nuevas generaciones de dramaturgos, actores y gestores culturales constituye una dimensión más difícil de cuantificar, pero igualmente significativa. A través de la Compañía Nacional de Teatro y del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, ha desarrollado programas de formación y difusión que han contribuido a la profesionalización del campo teatral puertorriqueño y a la creación de un público más amplio y diverso para la literatura dramática. Esta dimensión pedagógica e institucional de su labor (que incluye la organización de encuentros, festivales, publicaciones y bases de datos del patrimonio teatral y cinematográfico puertorriqueño) lo sitúa en la tradición de los grandes gestores culturales latinoamericanos que, como Alfonso Reyes, Henrique Ureña o Martí, entendieron que la construcción de una literatura nacional no puede separarse de la construcción de las instituciones que la sostienen y la hacen posible (García Canclini, 1990).

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47

Conclusiones

El examen de la trayectoria y el legado de Roberto Ramos Perea permite concluir que nos encontramos ante uno de los proyectos literarios más coherentes, sostenidos y políticamente conscientes de la literatura puertorriqueña contemporánea. A través de más de cuatro décadas de escritura y gestión cultural (desde sus primeras obras en los años setenta hasta su producción más reciente), Ramos Perea ha construido un corpus que articula la complejidad de la condición puertorriqueña con una exigencia estética que no cede ante las demandas del mercado ni de la condescendencia política.

Sus ejes temáticos (la identidad nacional, la violencia estructural, la memoria como resistencia y la oralidad como poética) forman un sistema coherente que atraviesa géneros y formatos sin perder su especificidad. Sus procedimientos formales (el lenguaje que oscila entre la oralidad y la poesía, los personajes complejos, la dramaturgia que politiza lo íntimo) dan cuenta de una maestría artística que merece una recepción crítica más sistemática de la que ha recibido hasta ahora en el ámbito académico latinoamericano.

Quedan abiertas para futuras investigaciones varias líneas de trabajo: un análisis comparativo entre la dramaturgia de Ramos Perea y la de otros dramaturgos caribeños contemporáneos; un estudio de la recepción de su obra en escenarios internacionales, particularmente en Europa y Japón, donde ha tenido presencia sostenida; y un examen más detallado de su producción cinematográfica como extensión de su proyecto literario. La presente nota crítica aspira a contribuir a ese debate y a situar la obra de Roberto Ramos Perea en el lugar que le corresponde dentro del mapa de la literatura latinoamericana contemporánea.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

Referencias

Boal, A. (1974). *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Ediciones de la Flor.

Bourdieu, P. (1992). *Les règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire*. Seuil.

Cornejo Polar, A. (1994). *Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas*. Horizonte.

El Adoquín Times. (2022, 4 de agosto). *Yo no vengo a entretener: Roberto Ramos Perea*. https://eladoquintimes.com/2022/08/04/yo-no-vengo-a-entretener-roberto-ramos-perea/

García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.

Letralia. (2024, 10 de noviembre). *Roberto Ramos Perea todavía cree en la osadía*. https://letralia.com/entrevistas/2024/11/10/roberto-ramos-perea/

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture, 15*(1), 11-40.

Mignolo, W. (1986). La lengua, la letra, el territorio (o la crisis de los estudios literarios coloniales). *Dispositio, 11*(28-29), 137-160.

Perales, R. (1997). *Teatro hispanoamericano contemporáneo (1967-1987), Vol. II*. Gaceta.

Rama, Á. (1982). *La ciudad letrada*. Fundación Ángel Rama.

Ramos Perea, R. (1976). *Sangre de niño* [Volumen de cuentos]. [Editorial no identificada].

Ramos Perea, R. (1983a). *Módulo 104: Revolución en el purgatorio*. [Premio René Marqués, Ateneo Puertorriqueño].

Ramos Perea, R. (1983b). *Revolución en el infierno* [estreno en 1982]. Edil.

Ramos Perea, R. (1986). *El mensaje del extraño* [Volumen de cuentos]. [Editorial no identificada].

Ramos Perea, R. (1987). *Historia de la nueva dramaturgia puertorriqueña*. Intermedio de PR.

Ramos Perea, R. (1989). *Perspectiva de la nueva dramaturgia puertorriqueña*. Ateneo Puertorriqueño.

Ramos Perea, R. (1991). *Mistiblú*. [Estreno teatral, Puerto Rico].

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

LETRAS
Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
Vol. 66 (109), 2026, pp. 429-446 - Segundo semestre / julio-diciembre
ISSN-L 0459-1283 e-ISSN - 2791-1179
Depósito legal: pp. 195202DF47

BY NC SA

Ramos Perea, R. (1992). *Miénteme más*. [Premio Tirso de Molina, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid].

Ramos Perea, R. (1995). *Callando amores*. [Estreno teatral, Puerto Rico].

Ramos Perea, R. (2003). *Teatro puertorriqueño contemporáneo 1982-2003*. Gaviota.

Ramos Perea, R. (2007). *Obras completas de Manuel María Sama*. Ateneo Puertorriqueño.

Ramos Perea, R. (2008). *Obras encontradas de Celedonio Luis Nebot de Padilla*. Ateneo Puertorriqueño.

Ramos Perea, R. (2012). *Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX escrita por negros*. Gaviota.

Ramos Perea, R. (2016). *Tapia: el primer puertorriqueño*. Gaviota.

Williams, R. (1997). *Marxismo y literatura*. Península.

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600

CC BY NC SA
Nota

https://doi.org/10.56219/letras.v66i109.6600