

1.- TÉCNICAS Y RECURSOS DRAMÁTICOS. EL EFECTO DE INMERSIÓN: TOMÁS, LA IMAGINACIÓN Y LOS HOLOGRAMAS.

- El **efecto de inmersión**.- Al espectador se le obliga a compartir, con un personaje una percepción sensorial singular; y experimenta por tanto una sensación más fuerte de simpatía o identificación con el mismo. En este caso nuestro personaje es Tomás. **El público ve, pues, lo que ve el personaje, que impone un “punto de vista” subjetivo de primera persona a todo el universo escénico.**

Esta “inmersión” en la mente del protagonista es el único modo de poder presentar directamente la sucesiva vuelta a la normalidad de Tomás. La progresiva recuperación de la lucidez supone una evolución moral. Tomás por fin asume su responsabilidad en el mundo: **El acercamiento desde la locura a la realidad.**

El hombre debe encararse con los aspectos más duros de su situación real, por amargos que sean, debe enfrentarse a su **alienación**.

Soñar plantea una perspectiva ambivalente. Puede ser una actividad positiva, pero también un desahogo estéril y engañoso.

Los hologramas suponen una reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Como en el mito platónico de la caverna nos hace pensar hasta qué punto lo que perciben nuestros sentidos es real o pura ilusión. (Ventanal, libros, vasos, platos, teléfono, visitas de Berta...)

ILUMINACIÓN Y EFECTOS SONOROS:

Buero Vallejo hace uso de la **iluminación** para transformar el espacio. Pasamos de una luz clara al inicio de la obra, como correspondería a una Fundación, y poco a poco, al tiempo que va cambiando el espacio, la luz se va oscureciendo hasta dejarnos ante la oscuridad tenebrosa de una cárcel.

La **lámpara** que solo Tomás ve en la celda de la cárcel toma valor simbólico, pues en un momento determinado de la obra no se enciende (esto se puede entender como un pequeño paso hacia la recuperación de su cordura).

También es simbólico el hecho de que uno de los últimos días en los que se desarrolla la obra las **luces de la cárcel** no se apagasen. Después de eso serían “trasladados” poco a poco todos los protagonistas de la obra: primero Tulio, después Asel y por último Lino y Tomás.

De igual manera la **música de Rossini** que abre y cierra la obra adquiere gran carga simbólica, al ser una música grata y suave que crea el ambiente necesario para la ensoñación. Incluso este final cíclico invita a los espectadores a la reflexión de si hemos salido realmente de La Fundación o si todo ha sido un sueño. Además de los efectos de iluminación y los sonoros es importante destacar la importancia de:

- La **mímica**.- Es importante en la obra para resaltar algunos detalles como la locura de Tomás (cuando hablaba por un teléfono imaginario; cuando encendía una lámpara que nadie más veía; cuando hablaba con el Hombre muerto o con su novia imaginaria; cuando Tulio coloca los vasos imaginarios; ...)

Así mismo son importantes como elemento escénico las **recurrencias artísticas** como los cuadros *El taller de Vermeer*; *El retrato de Arnolfini y su esposa* de Van Eyck, entre cuyas obras compara las lámparas; las alusiones a pintores como El Greco, Rembrandt, Velázquez, Goya; la referencia continua al paisaje de Turner que se divisa desde el ventanal o la mención a un cuadro de unos ratones enjaulados del pintor Tom Murray, incrementan la sensación de alucinación de Tomás.

SÍMBOLOS

- El **ventanal** simboliza el futuro, ese porvenir mejor que puede alcanzarse a través de la lucha y la insumisión contra las distintas formas de dictadura (individual, social, política) que nos aplastan. Es una utopía inalcanzable, pero cuya búsqueda es necesaria para seguir viviendo.
- El **retrete** descubierto representa la dignidad humana pisoteada.
- Los **hologramas** son la reflexión de la autenticidad de la realidad.
- El **teléfono** representa la comunicación, que es finalmente impedida por la represión.
- Los **libros** son claramente símbolos de cultura, y su entidad imaginaria indica su inexistencia en la España de la época.

2.- ANÁLISIS DE PERSONAJES

Podemos agruparlos en:

- Protagonista- Tomás
- Antagonista-Tulio, aunque parcialmente, hasta que Tomás comienza a recuperar la cordura.

Podemos hablar también de:

- Personajes con nombre propio: Asel, Lino, Max, Tomás, Berta y Tulio
- Genéricos: Ayudante, Berta, Camareros, Encargado, Hombre

Podemos hablar también de:

- Los “**compañeros a toda prueba**”: que se arriesgarán para que desde el sótano puedan cavar el túnel hacia la libertad.
- Los “**barrenderos de la galería**”: que diseminarán la tierra, “porque son compañeros”.
- El “**cojo de la celda de enfrente**”: que descubre la traición de Max.
- El “**coro de voces**”: esa colectividad que está en el fondo se hará presente en escena cuando, según dice la acotación, grite al unísono: “Asesinos”, después de haber muerto Asel y Max. Representa el testimonio de una represión generalizada.

Los personajes de la obra son **individualidades** mediante las cuales Buero quiere representar las reacciones diversas ante una situación límite.

- **Tomás**, joven que aspira a ser escritor. Es el protagonista con cuyo punto de vista se identifica el espectador. Sufre una enfermedad mental provocada por el hecho de haber delatado a sus compañeros. Deforma la realidad transformando la dura realidad de la cárcel en el lugar idílico de la “Fundación”. Va descubriendo la realidad poco a poco. Partiendo de la pasividad y el autoengaño llega al compromiso y la denuncia del final. Lleva todo el peso de la obra, y gracias a él y su proceso de reconocimiento de la realidad, los espectadores llegan a conocer el significado pleno del drama. Además, es significativo que nunca abandone la escena.

- **Asel**. El mayor y el cabecilla del grupo. Amigo de Tomás, le salva la vida en su intento de suicidio. Es el más inteligente e intenta por todos los medios que Tomás recupere la cordura. Como el protagonista, en el pasado traicionó a algunos compañeros delatándolos mediante la tortura. Al final se suicida para evitar una nueva confesión que frustrase los planes de huida. Su carácter firme y a la vez tolerante con las debilidades humanas, su actitud conciliadora y su predominio moral sobre los demás personajes lo convierten en un referente humano ejemplar.

- **Tulio**: Es el más distante con Tomás llegando a burlarse de su situación, es intransigente. En cierto modo sufre un proceso inverso al de Tomás, es hiperrealista. Conducido al cadalso justo en el momento en que se dedica a fantasear con sus amigos, a soñar con un futuro mejor, cuando se lo llevan le reitera a este que deje de soñar despierto y vuelva a la realidad.

- **Max**: Personaje tranquilo y bromista, defiende a Tomás al principio, aunque comienza a atacarle como el delator para alejar las sospechas de él. Al final se descubre

que es él quien ha traicionado al grupo a cambio de comida y comodidades. Su doblez egoísta le condena moralmente. Es asesinado por Lino en el desenlace de la obra.

- **Lino:** Personaje muy impulsivo y brusco. Desde el principio intenta decirle la verdad a Tomás pero de forma violenta, llegando a creer que está fingiendo. Descubre que Max es el delator y aprovecha la confusión del suicidio de Asel para matarlo. Es un hombre muy activo, le falta el contrapeso de la prudencia y la reflexión. A pesar de todo, al final de la obra reconoce su error y apunta hacia un carácter renovado.

- **Berta.** Novia de Tomás, que cree que está en otro pabellón de la “Fundación”, pero eso solo sucede en su mente, pues en realidad ella está en la calle. Aborrece la Fundación. Intenta que Tomás se dé cuenta de lo que ocurre a su alrededor. En cierto modo podría considerarse un desdoblamiento de la personalidad de Tomás, como la parte que permanece en la realidad.

Simboliza la voz de la conciencia y la razón. Es un refugio para él, pero a través de ella se van filtrando fragmentos de la realidad que él conoce, pero preferiría ignorar.

- **Hombre.** Compañero de celda enfermo con el que habla Tomás hasta que descubre, cuando se lo llevan, que está muerto. Tiene una doble función: representa a las víctimas del sistema represivo y es el primer eslabón en el proceso de curación de Tomás.

3.- ARGUMENTO Y TEMAS

La Fundación desarrolla una ficción que se mueve entre la realidad y la imaginación de Tomás, quien recurre a la fantasía para evadirse de su realidad, haber delatado a sus compañeros de ideología política, hecho que los conduce a prisión. La locura del protagonista se irá disipando a la vez que surgen las ansias de libertad de sus compañeros a través de un plan de fuga que se verá en peligro por la traición de uno de ellos.

TEMAS

- El drama es una **dura reflexión sobre la condición humana**. Se proyecta sobre los espectadores para implicarlos a todos y convertirlos en personajes: todos somos prisioneros. El efecto de inmersión contribuyen a este tema, pues los lectores descubrimos al mismo tiempo que Tomás que está en una cárcel, al tiempo que él expone que todos vivimos en una cárcel.
- **La libertad en contraposición al poder de la opresión**. Esta oposición es uno de sus ejes fundamentales. La necesidad de luchar por la libertad, a pesar de que ésta sea algo ilusorio, justifica en última instancia la existencia humana. Buero utiliza el encarcelamiento político como símbolo de todas las **cadenas que impiden al hombre su realización completa**, extrapolando así el tema desde el ámbito socio-político al **existencial**.
- **La necesidad de acción**, es preciso **luchar** y vencer las sucesivas Fundaciones: “¡Entonces hay que salir a la otra cárcel! ¡Y cuando estés en ella, salir a otra, y de ésta, a otra! La verdad te espera en todas, no en la inacción”. La libertad absoluta no existe y siempre habrá una prisión, una limitación.
- **Oposición entre apariencia y realidad**. De la confortable institución en que el público se ha instalado al principio de la mano de Tomás se camina paso a paso hasta el desvelamiento total de la celda de la que, no obstante, nunca se ha salido.
- **La culpa**. Puede ser justificable o no. La de Max no lo es, traiciona a los suyos para obtener mejoras personales, pagando por ello con su muerte. Asel y Tomás, sin embargo, han sido culpables a causa de la tortura a la que fueron sometidos, situación que les libera de responsabilidad al no ser dueños de sus actos.
- La **amistad, cooperación y solidaridad** también aparecen como muestra de la humanidad que evita que el hombre se transforme en un monstruo en condiciones extremas.
- Es un **alegato contra la violencia, la crueldad, la tortura y la represión**. Buero condena expresamente el uso de la violencia como recurso del poder frente a la razón y la voluntad. Se debe luchar contra lo establecido que causa la alienación, pero evitando la violencia gratuita.

4.- LUGAR, TIEMPO Y ACCIÓN. EL ESPACIO REAL Y EL ESPACIO SOÑADO

La acción transcurre en **un lugar indeterminado** donde se haya sufrido, se sufra o se pueda sufrir persecución política por motivos de ideas. Sufre una transformación paulatina, pero en realidad es siempre el mismo, por lo que existe unidad de lugar.

Se trata de espacio simbólico. En la configuración de este espacio el autor va a utilizar como principal recurso el efecto de inmersión. La **inmersión** se concreta en la asunción del punto de vista de Tomás. Los espectadores vemos el escenario tal y como lo percibe Tomás en su imaginación. Comienza la obra en un **espacio idílico**, La Fundación, paulatinamente, éste va cambiando, para regresar al espacio inicial en el que se nos sitúa mediante las acotaciones.

Cuando el espacio escénico queda vacío al final, la **celda** se transforma de nuevo en la **hermosa habitación** de una Fundación, lista para coger a nuevos inquilinos. La “fábula” se muerde la cola y vuelve a empezar. Podría entenderse que hay un **espacio cíclico/circular** en el que se suceden los lugares imaginarios y los reales (el espacio real solo se presenta en la segunda mitad de la segunda parte de la obra), pero en realidad existe **unidad de lugar**.

Esa transformación es el resultado de la transformación anímica de Tomás. La **escenografía** irá variando a medida que su percepción del mundo evolucione de la ficción a la realidad y, con ello, los espectadores participaremos de su propia mutación psíquica.

Podríamos diferenciar los **elementos “reales” de los imaginarios**, los primeros son muy pocos y sólo los vemos cuando desaparecen los otros (la vajilla, los libros de arte, el teléfono...). Estamos, pues, ante dos escenarios superpuestos, el segundo de los cuales aflora cuando desaparece el primero.

El **vestuario** también participa de este proceso, va cambiando según lo hace la mente de Tomás, siendo lo más llamativo sus cambio de color, o el cambio total de estilo en el caso de los camareros/carceleros.

En el proceso de transformación del espacio la **iluminación** juega un papel fundamental. La obra se inicia con una luz clara que va oscureciéndose progresivamente hasta llegar al final a la tenebrosa oscuridad de la cárcel.

TIEMPO

Externo.- La obra fue escrita en los primeros años setenta, al final de la **Dictadura de Franco**. Pero no hay ninguna alusión concreta a dicha Dictadura. Aunque hay un trasfondo biográfico evidente reconocido por el propio autor, la obra no sucede en un tiempo concreto. Al igual que ocurre con el espacio, Buero pretende con esta no concreción espacio-temporal manifestar la **vigencia** de la enseñanza ética y social contenida en la obra **en todo tiempo y en todo lugar**.

Interno.- No existen indicaciones precisas, pero es de **desarrollo lineal**, no existen saltos cronológicos y el drama se desarrolla en pocos días. Toda la obra comprende un lapso de **cuatro días** aproximadamente.

En cuanto al tratamiento del **tiempo dramático** destaca el hecho de que la acción comienza **“in medias res”**. Cuando la obra comienza los personajes se hallan en una situación determinada a consecuencia de unas acciones previas que los espectadores desconocemos absolutamente, pero que iremos conociendo por sus comentarios a lo largo de la representación.

ACCIÓN

No incluye peripecias, pues es un **drama de situación**, de situación límite. Durante la primera parte y casi todo el primer cuadro de la segunda el centro de atención está constituido por **el progresivo desmoronamiento del mundo inventado por Tomás y su sustitución por el real**.

Hay varios momentos de **tensión** entre los presos, provocados por la mayor o menor habilidad de cada uno en su adaptación a la fantasía del alucinado. Los **instantes más dramáticos** son el descubrimiento del cadáver por los carceleros, la salida de Tulio hacia la ejecución, y la escena del último cuadro en la que tienen lugar el suicidio de Asel, el asesinato/ejecución de Max, y finalmente la “locura intencionada” de Tomás

Hay otra acción que permanece escondida durante mucho tiempo y que sólo aflora por medio de alusiones o indiscreciones. Ya en el segundo cuadro Tulio apunta que hay **un “plan” concebido por Asel**, que no se revela hasta el último cuadro. **La fuga del presidio a través de un túnel que se podría cavar a partir de algunas de las celdas de castigo situadas en los sótanos**.