

Universidad de Valladolid

Facultad de Filosofía y Letras

Grado en Historia y Ciencias de la Música

TRABAJO FIN DE GRADO

**Consideraciones músico – visuales de la
serie animada *Phineas and Ferb***

Roberto García Arranz

Tutor: Miguel Díaz-Emparanza

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal

Curso: 2022-2023

Dedicado a mis padres y a mi hermana por su paciencia infinita con mis estudios.
Y a Raquel Gómez Merino, ya que ella no pudo realizar su TFG sobre este tema.

ÍNDICE

Lista de ilustraciones	6
Lista de tablas	8
INTRODUCCIÓN.....	9
Presentación y justificación	9
Objetivos y estado de la cuestión	10
Metodología y fuentes	12
I. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN.....	15
I. 1 Contextualización y presentación de los personajes	15
I. 2 Narrativa reforzada por la música	17
II. CAPÍTULO II: MÚSICA Y AUDIOVISUAL.....	22
II. 1 Géneros musicales presentes en la serie	22
II. 2 Consideraciones músico – visuales de ejemplos concretos	28
II.2.1 Episodio “Dude, We're Getting the Band Back Together”.....	29
II. 2. 2 “History of Rock”	30
II. 2. 3 “Fabulous”	34
II. 2. 4. Canción “Ain’t Got No Rhythm”	36
II. 2. 5 “You Snuck Your Way Right Into My Heart”.....	40
II. 2. 6 “E.V.I.L. Boys”.....	42
II. 2. 7 “Busted”.....	45
II. 2. 8 “Chains on Me”	48
II. 2. 9 “Backyard Beach”.....	50
II.2.10 “Gitchee Gitchee Goo”	52
II.2.11 “Gimme a Grade”	57
III. CONCLUSIONES.....	62
ANEXOS.....	64
GLOSARIO DE PERSONAJES	92
BIBLIOGRAFÍA	94
ENLACES WEB	95

Lista de ilustraciones

Ilustración 1: imagen capturada del episodio "Dude, we're getting the band back together", minuto 19:11	41
Ilustración 2: imagen capturada del episodio "Jerk De Soleil", minuto 8:34.....	44
Ilustración 3: imagen capturada del episodio "I Scream, You Scream", minuto 17:46 .	47
Ilustración 4: imagen capurada del episodio "Phineas and Ferb Get Busted", min 12:30	49
Ilustración 5: iamgen capturada del episodio "Lawn Gnome Beach Party of Terror", minuto 15:47.....	51
Ilustración 6: imagen capturada del episodio "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", minuto 21:27	55
Ilustración 7: imagen capturada del episodio "The Baljeatles", minuto 10:14	60

Lista de tablas

Tabla 1: Géneros musicales	22
----------------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Presentación y justificación

Este trabajo surge de mi vivencia personal con las series de mi infancia y diversas producciones animadas, y cómo su música ha influido en mis preferencias musicales actuales. Entre estas series se incluyen *Digimon*, *Aladdin*, *Kuzco*, *Patoaventuras*, *Inspector Gadget* y *Dragon Ball*, todas las cuales presentaban canciones de cabecera que me acompañaron durante mi infancia. Asimismo, películas icónicas de Disney como *Aladdin*, *La Sirenita*, *El Libro de la Selva* y *El Rey León* también formaron parte de este influjo musical. Algunos ejemplos más recientes son las películas *Canta 1* y *Canta 2* y *Coco*, las cuales reavivaron mi interés por el concepto músico – visual debido a sus bandas sonoras y su destacado trabajo visual. Este análisis nos conduce a la serie *Phineas and Ferb*, la cual destaca por contar, aparte de su canción de apertura¹, con prácticamente una canción en cada episodio. Estas canciones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la narrativa del capítulo y en la caracterización de los personajes, ya que son ellos mismos quienes interpretan los temas desde su perspectiva. A lo largo de la serie, las canciones abarcan diversos géneros de música popular urbana.

Las canciones transforman cada episodio en una especie de videoclip que busca mantener cierta fidelidad con una representación realista de cómo sería una interpretación en vivo, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la época en que se lanzó la serie (2007) y el público al que aparentemente está dirigida, que es principalmente infantil. En retrospectiva, resulta evidente cómo las canciones conforman un elemento central de la serie y cómo se integran tanto musical como visualmente, en relación con la animación de los protagonistas que ejecutan los instrumentos y cómo estos se representan en pantalla, manteniendo coherencia con lo que se percibe a nivel musical en cada canción. Una de las razones fundamentales reside tanto en mi participación en un grupo de pop rock, como mi interés en la música popular urbana, lo que me aporta ciertos conocimientos en cuanto al timbre. Otra de las intenciones de este trabajo es divulgar cómo se difunden los géneros musicales a través de esta serie animada infantil.

¹ Bowling For Soup, *Today Is Gonna Be a Great Day*. Walt Disney Records, 2009, CD.

Para abordar este tema es pertinente señalar la escasez de bibliografía académica disponible sobre esta serie en particular y, específicamente, sobre su música. No he encontrado ningún análisis musical exhaustivo de las canciones de esta serie que dejaron una marca significativa en una generación. Por otro lado, he podido aplicar los conocimientos y recursos adquiridos durante el grado, sobre todo con las asignaturas más enfocadas a la música popular urbana como «Música popular urbana: rock y pop» o «Música popular urbana: blues y jazz». También asignaturas enfocadas al análisis visual como «Música y medios audiovisuales», me han servido para orientar el trabajo.

Objetivos y estado de la cuestión

El objetivo de este trabajo es realizar un pequeño análisis de algunas canciones de esta serie animada y de cómo estas aparecen a lo largo de la serie y cómo se representan. Desde el tema de cabecera, hasta las distintas canciones características de cada capítulo, (incluso el uso de *leitmotiv* para ciertos personajes) toda la música es fundamental para entender la serie, su narrativa y el trasfondo de muchos de los personajes y las relaciones que se establecen entre estos. Ya que sería imposible en un trabajo de estas dimensiones hacer consideraciones de todas las canciones e ir capítulo por capítulo, estableceré cuáles son los géneros más comunes y representativos de la serie en sus dos primeras temporadas, para seleccionar momentos y capítulos concretos que puedan servir como ejemplo general de la dinámica de la serie.

Este trabajo estará centrado en su versión original en inglés para consideraciones y comentarios, debido a detalles que, evidentemente, con el doblaje se pierden; como el característico acento británico de Ferb y de su padre Lawrence Fletcher. Reservaré una pequeña parte para hablar sobre el trabajo de doblaje que se realizó en España resaltaré algunas de sus características, así como algunas similitudes y diferencias con respecto a la versión original y las adaptaciones que se tuvieron que realizar para la lengua española. En las siguientes líneas destinadas a mi estado de la cuestión hay que destacar la escasez de trabajos y publicaciones académicas que se centren exclusivamente en cualquier tipo de estudio músico – visual de la serie animada *Phineas and Ferb*.

Uno de los primeros documentos señalables es «Comedia Musical 3.0 - Phineas & Ferb», de Michael Saffle.² Este artículo académico trata temáticas actuales y de relevancia, comparando esta caricatura con otras como *The Simpsons* o *Family Guy*. Comentando elementos de la trama y de cómo esta funciona, introduce ligeras aportaciones musicales de las canciones, cuestiones culturales y aborda concepto novedoso, a mi entender, que sirve para definir dos de las características fundamentales de *Phineas and Ferb*, la vinculación de música y comedia en las series animadas.

Es necesario mencionar el capítulo 6 «Phineas & Ferb: Children´s Television» del libro *How To Watch Television*³, y que se centra en aspectos referentes a la trama y a la narrativa de la serie, considerando que está por encima de lo que requiere una trama para una serie infantil.

«Phineas and Ferb a deeper look», es un trabajo académico de fin de grado escrito por Marissa Anderson⁴, licenciada en estudios de comunicación por la universidad de California. Enfocado en los estereotipos de género y étnicos presentes en la serie en personajes como Candace, Phineas, Isabella, Dr. Doofenshmirtz y Baljeet. Sin embargo, durante toda su redacción no trata ninguna cuestión musical.

Para el apartado del doblaje dentro de las consideraciones músico – visuales tratadas en el segundo capítulo de este trabajo, se han tenido en cuenta «La traducción de canciones en la serie Phineas y Ferb» de Guillermo Navarro Lloris⁵ y «La traducción audiovisual para el público infantil: análisis de las canciones de Phineas y Ferb» de María de la Vega García Muñoz⁶. Dos trabajos de fin de grado enfocados en los textos de la

² Michael Saffle, «Comedia musical 3.0 - Phineas y Ferb» *Popular Music Research Today: Revista Online De Divulgación Musicológica* 1, n.º2, (2019).

³ Jason Mittell, «Phineas & Ferb: Children´s Television» en *How To Watch Television*, ed. por Ethan Thompson y Jason Mittell (Nueva York: Univeristy Press, 2013), 6: 56-65.

⁴ Marissa Anderson, «Phineas and Ferb a deeper look» (trabajo Fin de Grado, Universidad de California, 2015), <https://scholarworks.calstate.edu/downloads/f4752h71j>.

⁵ Guillermo Navarro Lloris, «La traducción de canciones en la serie Phineas y Ferb» (trabajo Fin de Grado, Universitat Jaume I, 2021), https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/194348/TFG_2021_Navarro_Lloris_Guillermo.pdf?sequence=1.

⁶ María de la Vega García Muñoz, «La traducción audiovisual para el público infantil: análisis de las canciones de Phineas y Ferb» (trabajo Fin de Grado, Universidad Pontificia Comillas, 2018), <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/22940>.

versión original y de cómo estos han sido adaptados al público infantil y traducidos a la lengua castellana, de tal manera que abordan cuestiones como la adecuación de expresiones coloquiales a nuestro idioma.

Por otra parte, se deben mencionar libros como *El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica* de Alejandro Román y *Music/Video Histories, Aesthetics, Media*, destinados a estudiar las nociones técnicas, musicales y semiológicas en proyectos audiovisuales.

Para poder tener una idea general de los roles de los diversos personajes de la trama, es interesante resaltar el artículo escrito conjuntamente por Tomás Atarama Rojas, Lucía Castañeda Purizaga y Claudia Agapito Mesta «Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de “Intensamente”». El largometraje de animación que se estudia en este escrito está dirigido a un público infantil, y el examen de los modelos de personaje para la construcción de la trama hallados en el texto son relevantes para la redacción del primer capítulo de este trabajo.

Metodología y fuentes

Para realizar este trabajo he consultado las fuentes disponibles por medio de videos de la plataforma de YouTube, Spotify y Disney +; así como páginas web, ya que he realizado un cortejo de traducciones y textos originales de fuentes fiables, además de las fuentes académicas previamente mencionadas. Planteando un análisis que parte de los conceptos de Alejandro Román, pero adaptados a mi trabajo para poder abarcar los parámetros que he considerado más relevantes para las consideraciones de cada una de las canciones, para mencionar elementos como melodía, armonía, estructura, instrumentos que aparecen (tanto en la animación como en el audio) y unos pequeños comentarios acerca de los textos de las canciones y su doblaje en España, apoyándome en dos trabajos fin de grado.

He seleccionado diez canciones para realizar las consideraciones músico – visuales que considero que podrían incluir elementos relevantes con ejemplos claros debido a mi conocimiento previo de la serie, esto me ha permitido poder acotar este trabajo en sus dos primeras temporadas. De igual manera, he incluido una tabla que

resume todas las canciones presentes en las dos primeras temporadas de la serie con una clasificación general sobre los géneros musicales a los cuales se aproximan más, para tener una mayor perspectiva sobre la música de la serie.

El visionado de los episodios, así como de los videos de cada una de las canciones y su escucha tanto en la versión original de la serie como de su doblaje en español me ha requerido unas treinta horas aproximadamente para poder realizar dichas consideraciones.

En relación con la metodología adoptada, el primer capítulo se enfocará en contextualizar la serie, situándola temporalmente y presentando a sus creadores. A continuación, se llevará a cabo una introducción de los personajes principales, mientras que en los anexos se incluirá una breve descripción de estos, con el propósito de facilitar la familiarización del lector y agilizar la lectura, pues se hará referencia a ellos por sus nombres. En la segunda parte de este primer capítulo, se abordará la interrelación existente entre la trama, los personajes y la música, así como la influencia mutua que ejercen estos elementos entre sí. El segundo capítulo se centrará en llevar a cabo una recopilación y clasificación de las canciones presentes en las dos primeras temporadas de la serie, con el propósito de obtener un contexto más amplio. Además, se realizará un breve análisis de algunas canciones seleccionadas, con el fin de ejemplificar la meticulosidad y dedicación que se ha empleado en la producción de la serie, tanto desde una perspectiva musical como visual. Cabe destacar que este enfoque se ha tenido en consideración al dirigirse al público infantil.

En cuanto a las fuentes, para realizar las consideraciones de la versión original he recurrido a los enlaces de YouTube de las canciones de los canales originales de *Disney XD*⁷ y *DisneyMusicVEVO*⁸, así como la plataforma de *Disney +*. Para la versión del doblaje realizado en España, he utilizado videos del canal *Disney Channel España*⁹. En ambos casos, también he recurrido a la aplicación de *Spotify*, tanto para la escucha como para recoger la letra de las canciones. Por otra parte, también he recopilado información

⁷ Inserto aquí enlace directo al contenido del perfil de la plataforma de “Youtube”: <https://www.youtube.com/@disneyxd>.

⁸ <https://www.youtube.com/@DisneyMusicVEVO>.

⁹ <https://www.youtube.com/@disneychannelES>.

de entrevistas disponibles en la plataforma de YouTube a los creadores Dan Povenmire y Jeff Marsh.¹⁰ Así como el propio canal de YouTube de Dan Povenmire.¹¹

Como he comentado, a la escasez de publicaciones académicas ya no solo musico-visuales, sino en otras disciplinas referentes a la serie animada *Phineas and Ferb*, he considerado oportuno (sin ninguna intención de proclamar verdades que no han sido filtradas por un organismo escolástico) apoyarme en varias fuentes no académicas útiles para profundizar en los personajes, la parte musical o la visualización de algunos de los capítulos. En primera instancia cabe mencionar la plataforma «Fandom», una página web destinada a la difusión de artículos, reseñas, material divulgativo sobre series, películas, sagas, libros o música. A través de este portal se puede encontrar información de especial interés para este trabajo sobre la serie en cuestión. «Phineas y Ferb Wiki»¹² recoge todo tipo de información referente a canciones, episodios, personajes y la trama.

¹⁰«Dan Povenmire & Swampy Marsh Phineas & Ferb Behind the scenes with Piper Reese pt 1/2!», video de Youtube a partir de una entrevista televisada por Piper's Picks TV el 21 de julio de 2008, publicado por «Silverwerks™» el 26 de marzo de 2009, https://www.youtube.com/watch?v=J9ZEF33Wpp4&ab_channel=Silverwerks%E2%84%A2.

¹¹ Inserto aquí enlace directo al contenido del perfil de la plataforma de “Youtube”: <https://www.youtube.com/@Dantible>.

¹² «Phineas y Ferb wiki», Fandom, acceso el 2 de febrero de 2023, <https://phineasyferb.fandom.com/es/wiki/Inicio>

I. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN

I. 1 Contextualización y presentación de los personajes

Phineas and Ferb es una serie de animación infantil estadounidense creada por Dan Povenmire y Jeffrey «Jeff Swampy» Marsh para Disney Channel, que fue estrenada en febrero del año 2008 en todo el mundo.¹³ Daniel Kingsley "Dan" Povenmire además de ser cocreador de la serie también ha trabajado en series como *The Simpsons*, *Family Guy*, *SpongeBob* y *Looney Tunes* y *Rocko's Modern Life* entre otras. Jeffrey Marsh ha trabajado en *The Simpsons* y *Rocko's Modern Life*, entre otras. Tanto Povenmire como Marsh, dan voz a dos personajes de la serie animada *Phineas and Ferb*; Povenmire al Dr. Doofenshmirtz y Marsh a Francis Monogram. En 2016, estrenaron otra serie creada en conjunto por ellos, titulada *Milo Murphy's Law*.¹⁴

La serie narra las aventuras de Phineas y Ferb a lo largo de sus vacaciones de verano. Durante este período, los protagonistas se dedican a construir una amplia variedad de inventos que, en cada episodio, terminan desapareciendo de manera fortuita. Esta desaparición suele ocurrir como resultado de un conflicto que se desarrolla entre el Agente P y Doofenshmirtz, justo antes de que la madre de los protagonistas, alertada por Candace, la hermana de los protagonistas, los descubra.¹⁵ De esta manera, las tramas principales de los episodios se entrelazan y se resuelven mediante un *Deus ex machina*: persona o cosa que, con su intervención, resuelve, de manera poco verosímil, una situación difícil dentro de una obra literaria¹⁶.

Esta serie animada presenta una abundante variedad de personajes, incluyendo a los destacados protagonistas. Resulta interesante explorar ciertos personajes que desempeñan roles secundarios, ya que en determinados episodios adquieren un protagonismo destacado. Este hecho se refleja especialmente en las canciones, donde

¹³ «Series Cast & Crew» en «Phineas & Ferb (2007 – 2024)», *IMDb*, acceso 23 de marzo de 2023, <https://www.imdb.com/title/tt0852863/>

¹⁴ Es en esta serie, donde se conocerían Povenmire y Marsh.

¹⁵ Para un mayor conocimiento del proceso técnico-narrativo de los diversos capítulos de la serie, es necesario consultar el libro de Ethan Thompson y Jason Mittell, «*Phineas & Ferb: Children's Television*» en *How to watch television*, (New York: University Press, 2013), 56-64.

¹⁶ *Diccionario de la Real Academia Española.*, 13ª ed., s. v. «deus ex machina».

pasan a ocupar el rol de cantantes principales o, al menos, adquieren una relevancia significativa dentro de las canciones en capítulos concretos. También realizo esta introducción con la finalidad de que la lectura sea más amena de cara a los análisis de las canciones, ya que me referiré a los personajes por sus nombres y evitaré presentarles de nuevo para agilizar la lectura. En esta pequeña introducción, me centraré en aquellos que tienen cierta relevancia a nivel narrativo y que demuestran cierta evolución de su personaje en las dos primeras temporadas, así como los que tengan cierta relevancia para este trabajo.

En lo referente a las dinámicas y roles de la mayoría de los personajes, cabe destacar que muchos de ellos se alejan bastante del arquetipo que, a priori, el espectador puede esperar de ellos, debido a que, sí que cumplen ciertos estereotipos, ya bien sea por facilitar el desarrollo de la trama o del desarrollo de las historias o de forma irónica en algunos aspectos. La serie dedica tiempo a explorar a estos personajes con el fin de que el espectador aprecie que no se adhieren a los estereotipos que hemos atribuido previamente como audiencia. Un ejemplo notable es la familia protagonista Flinn – Fletcher, que rompe con los modelos tradicionales al presentarnos una estructura familiar mixta conformada por Linda Flynn y sus hijos Phineas y Candace, junto a Lawrence Fletcher y su hijo Ferb. La serie trata este aspecto de manera natural, sin otorgarle una mayor importancia, el espectador puede percibirlo a través del apellido compuesto de la familia y, en caso de ver la versión original, notará que Lawrence y Ferb poseen un acento británico y se da entender que todo este universo se desarrolla en Estados Unidos. Algunos personajes encarnan estereotipos y clichés específicos, desempeñando simultáneamente roles arquetípicos que contribuyen a la experiencia visual del espectador y al desarrollo de la trama.¹⁷

Por ejemplo, el personaje de Jeremy exhibe una estética que encarna distintos atributos asociados al estereotipo del surfista, incluyendo cabello rubio, juventud, habilidad para tocar la guitarra, bronceado y una personalidad notablemente relajada, entre otros elementos característicos. El personaje de Buford exhibe ciertas características

¹⁷ Tomás Atarama Rojas, Lucía Castañeda Purizaga, y Claudia Agapito Mesta, «Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de “intensamente”», *Revista internacional de comunicación* 36 (2017): 1-15.

de un abusón, siendo incluso el protagonista en la canción "He's a Bully"¹⁸ ("Él es un matón") que resalta específicamente este estereotipo. Sin embargo, a medida que avanza la serie y se establece una amistad con los protagonistas, se revela su lado sensible y cariñoso, desafiando las expectativas iniciales. Otro personaje que se encuentra notablemente estereotipado es Baljeet, originario de la India. Una de sus características principales es su constante búsqueda de obtener calificaciones excelentes, demostrando ser un estudiante destacado, sumamente organizado y educado. Sin embargo, Baljeet también se somete a una presión excesiva para lograr estos resultados académicos. Lawrence sobresale por su personalidad serena en contraposición con la mayoría de los personajes, y a lo largo de la serie se presentan situaciones que hacen alusión a los estereotipos comunes en Estados Unidos sobre las personas británicas. Uno de estos estereotipos se refiere a la afición de Lawrence por beber té, el cual se representa de manera humorística y satírica en la serie. Al igual que Baljeet, Doofenshmirtz, como personaje, exhibe también ciertas características estereotipadas vinculadas a su origen ficticio en la ciudad europea de Druselstein, situada en el centro del continente europeo. Los *flashbacks* presentes en la serie muestran esta localidad como una parodia de una ciudad alemana, contribuyendo así a la construcción de estereotipos asociados a dicho contexto geográfico.

I. 2 Narrativa reforzada por la música

Una vez introducidos los personajes, resulta pertinente destacar la relación que se establece en esta serie entre los protagonistas y la música. Todos ellos se ven influenciados, de alguna manera, por la dinámica de la trama, que incluye el desarrollo de parte de la historia a través de las canciones en los episodios. Además de esto, ciertos personajes como Perry, durante su transformación en su alter ego de agente secreto, Isabella, Jeremy y el Dr. Doofenshmirtz¹⁹, poseen sus propios *leitmotifs* musicales característicos.

¹⁸ « He's a Bully | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 26 de abril de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=6Wqjdm3ZMoM>.

¹⁹ El caso del Dr. Doofenshmirtz difiere ligeramente del resto de personajes, ya que cada vez que aparece su torre de residencia, que también sirve como su lugar de trabajo, se reproduce un jingle característico de

Phineas destaca por ser muchas veces el centro de atención, este rasgo de su personalidad no pasa desapercibido en los momentos musicales de la serie, ya que este suele ser el vocalista principal en muchos de los temas en los que él y Ferb son los principales intérpretes. Se puede apreciar en canciones como “Gitchee Gitchee Goo”²⁰, o “Come Home Perry”²¹. También es cantante parcial en varios temas como en “Fabulous”²² o “Ain't Got Rhythm”²³, ambos del episodio *Dude, We're Getting the Band Back Together*, en los que canta con los respectivos protagonistas de sus canciones.

El personaje de Ferb destaca por no tener más de una o dos líneas de diálogo por episodio, esta dinámica se mantiene también en las canciones, de tal manera que, cuando interpreta una canción junto a otros personajes, él se dedica a tocar instrumentos o a realizar los coros, por lo que la voz principal solo la interpretará por unos segundos respetando la personalidad del personaje, salvo en canciones como “Backyard Beach”²⁴, en las que es Ferb el cantante principal. En temas como “Gitchee Gitchee Goo” en donde simplemente tiene una línea principal de voz que funciona como alivio cómico al igual que muchas de sus aportaciones en la serie, también se aprecia esta personalidad.

Candace se enfoca de manera obsesiva en «atrapar» a sus hermanos a lo largo de toda la serie. Este rasgo se refleja en varias canciones, como “E.V.I.L. Boys”²⁵ y “Busted”²⁶, donde las letras expresan su deseo de que su madre descubra las travesuras constantes de sus hermanos y cómo estos planes siempre terminan frustrados, pero a la

su empresa. Este *jingle* cumple una función clara como *leitmotiv*, identificando la presencia y las actividades del Dr. Doofenshmirtz en la trama de la serie.

²⁰ «Gitchee Gitchee Goo 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 8 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=4zVPOOq8qHY>.

²¹ « Phineas, Candace - Come Home Perry (From "Phineas and Ferb")» publicado de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 22 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=ZylSidJ9eC8>.

²² « Fabulous | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 1 de marzo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=dL35fiKj-30>.

²³ « Ain't Got Rhythm 🎵 | Phineas and Ferb | @disneyxd » video de Youtube publicado por «Disney XD» el 22 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=KTdFszcZp-I>.

²⁴ « Backyard Beach 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 5 de febrero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=UBqBTICu4EE>.

²⁵ « E.V.I.L. Boys 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 12 de febrero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=rI9HKrduWZA>.

²⁶ « Busted 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 15 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=MrpKD5-Su9A>.

vez ella mantiene la esperanza de que la siguiente vez va a ser la definitiva. En otras canciones como "I Love You Mom"²⁷, se presenta a los espectadores la faceta más musical de este personaje

La serie aborda la dinámica entre Phineas e Isabella en diversas composiciones musicales, como "Summer Belongs to You"²⁸ y "City of Love"²⁹. Estas canciones permiten al espectador captar los sentimientos románticos que Isabella experimenta hacia Phineas, mientras este último se encuentra mayormente enfocado en sus proyectos junto a su hermano. También en la canción "Whatcha Doin'?"³⁰, interpretada por Isabella, que hace alusión a la frase recurrente que utiliza este personaje al llegar al jardín de los protagonistas, junto con su distintivo leitmotiv. La serie en algunos momentos concretos nos deja ver que Phineas también muestra interés por Isabella, así como una complicidad mutua entre ambos. No obstante, en el contexto de las narrativas presentes en las canciones, es siempre Isabella quien asume la iniciativa.

La evolución del personaje de Buford se refleja en ciertas canciones; se presenta al personaje con la canción "He's a Bully", la cual tiene referencias claras a la saga de películas de Rocky. En canciones como "Fish Out of Water" se nos muestra una faceta más sentimental del personaje, la cual él oculta al resto de protagonistas de la serie. La personalidad de Baljeet, se refleja en canciones como "Gimme a Grade", en la cual él es el protagonista y cantante principal, donde expresa su frustración por no recibir ningún tipo de calificación. La dinámica entre Buford y Baljeet también se aborda en el contexto de las canciones, siendo "Frenemies" un ejemplo notable. Esta canción presenta la idea de que ambos personajes forman un dúo efectivo que contribuye positivamente a nivel narrativo.

²⁷ « I Love You Mom | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 10 de mayo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=SSOIun6QLrQ>.

²⁸ « Phineas, Isabella, Candace - Summer Belongs to You (From "Phineas and Ferb")» video de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 1 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=lwzlhqhKt8Y>.

²⁹ « City of Love | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 28 de febrero de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=b7F54zGXAgc>.

³⁰ «Isabella - Whatcha Doin'? (From "Phineas and Ferb")» video de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 15 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=SMRNQ5mRoqE>.

La relación entre el Dr. Doofenshmirtz y Perry también se explora en varias canciones, en las que se nos muestra una relación de mucha complicidad y de amistad en la que muchas veces Perry siente cierta lástima por Doofenshmirtz, pero realmente se considera su amigo y empatiza con él; se puede apreciar esta dinámica en canciones como "My Nemesis" y "There's a Platypus Controlling Me"³¹. En esta última, se representa una confrontación entre el Agente P y el Dr. Doofenshmirtz, en la cual el agente intenta detener al científico. Sin embargo, la situación se torna incómoda y embarazosa para Doofenshmirtz debido a que la pelea tiene lugar cerca de donde Vanessa está en una fiesta con sus amigos. Tras esto, Perry ayuda a Doofenshmirtz, de ahí el título literal de la canción (Hay un ornitorrinco controlándome), ya que Doofenshmirtz cantará literalmente esto.

Dentro de la trama de cada episodio, se destacan numerosas escenas de importancia que se desarrollan durante los momentos musicales presentados en la serie. Un ejemplo notable se encuentra en el episodio titulado "Dude, We're Getting the Band Back Together", los protagonistas consiguen convencer a cada uno de los miembros de la banda, cada uno con su respectiva canción que será analizada posteriormente, en juntarse para dar un concierto. Uno de los momentos relevantes ocurre en el último tema titulado "You Snuck Your Way Right Into My Heart"³². En este episodio, se presenta un momento romántico entre los personajes de Linda y Lawrence, el cual adquiere importancia dentro de la narrativa general.

³¹ «There's a Platypus Controlling Me | Music Video | Phineas and Ferb | @disneyxd» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 16 de octubre de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=DuUAM2c28gU>.

³² «You Snuck Your Way Right Into My Heart | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 16 de febrero de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=OyA3QmUL_x4.

II. CAPÍTULO II: MÚSICA Y AUDIOVISUAL

II. 1 Géneros musicales presentes en la serie

En este capítulo, se elabora una tabla recopilatoria que muestra todas las canciones presentes a lo largo de las dos primeras temporadas de la serie. Dicha lista permite obtener un mayor contexto sobre los géneros más frecuentes dentro de la música popular urbana que se encuentran presentes en esta obra audiovisual. La clasificación y ordenación de los episodios en esta tabla se ha basado en la versión actual disponible en la plataforma de Disney +. Esta versión difiere ligeramente de la emisión original debido al orden y disposición de los capítulos. Sin embargo, se proporciona el nombre del episodio correspondiente, así como el de la canción que lo acompaña en todo momento. La elaboración de esta tabla se fundamenta en la selección de episodios extraídos de las dos primeras temporadas de la serie, que fueron emitidas entre los años 2007 y 2011 tanto en España como en Estados Unidos. Sin embargo, dicha selección se ha ajustado al nuevo orden establecido por la plataforma de *streaming* Disney+.

En la tabla se muestra una diversidad extensa de géneros y estilos musicales, que abarcan desde géneros no tan cercanos a la música popular urbana, en el episodio " Raging Bully", el tema "It's Going So Badly" el cual referencia al aria "Vesti la giubba" de la ópera "Pagliacci", hasta música de cabaret o medieval, utilizando instrumentos de época, aunque adaptada a una sonoridad actual. Los géneros musicales más destacados por su mayor frecuencia son el pop-rock, blues y rock and roll; esto refleja la selección más común de géneros en la serie. Asimismo, esta tabla permite observar la amplia variedad de temas por episodio, destacando que son muy pocos los capítulos en los que no se incluye ninguna canción, siendo lo habitual encontrar uno o varios temas, e incluso hasta tres, por episodio.

I. Tabla 1 Géneros musicales

Temporada/ episodio	Nombre episodio	Canción / es	Géneros musicales
Todos	Canción de cabecera	"Today is Gonna Be a Great Day"	Punk – Rock / Pop - Punk
1x 02 A	<i>The Fast and the Phineas</i>	“Go, Go, Phineas”	Rock and Roll
1x 02 B	“ <i>Lawn Gnome Beach Party of Terror</i> ”	“If Summer Only Lasted One Day” “Backyard Beach”	Surf Rock Reggae / Dancehall
1x 03 A	<i>The Magnificent Few</i>	“On the Trail” “In the Mall”	Country Contry
1x 03 B	<i>S’ Winter</i>	“S’ Winter”	Música navideña / Pop
1x 04 A	<i>Are You My Mummy?</i>	“My Undead Mummy”	Pop
1x 04 B	<i>Flop Starz</i>	“Gitchee Gitchee Goo”	Pop / Bubblegum Pop
1x 05	<i>Raging Bully</i>	"He's a Bully" "It's Going So Badly"	Hard rock Ópera

1x 06 A	<i>Get That Bigfoot Outta My Face!</i>	“He's Bigfoot”	Country / Folk
1x 06 B	<i>Tree to Get Ready</i>	“My Goody Two-Shoes Brother”	Teatral / Pop
1x 07	<i>It's About Time!</i>	“When We Didn't Get Along” “My Nemesis”	Balada Bubblegum pop
1x 08 A	<i>Jerk De Soleil</i>	“E.V.I.L. BOYS”	Blues - rock
1x 08 B	<i>Toy to the World</i>	“Shimmy Jimmy”	Doo wop / Rock and Roll
1x 09	<i>One Good Scare Ought to Do It!</i>	“Perry the Platypus Theme Song” “One Good Scare”	Jazz / Pop Gothic Rock
1x 10 A	<i>A Hard Day's Knight</i>	“Ballad of the Black Knight”	Pop (estilo medieval) / Bardcore
1x 10 B	<i>I, Brobot”</i>	“Phinedroids and Ferbots”	Synthpop
1x 11 A	<i>Mom's Birthday</i>	“I Love You Mom”	Pop / Bubblegum Pop
1x 11 B	<i>Journey to the Center of Candace</i>	“Hemoglobin Highway”	Pop - Rock

1x 12	<i>I Scream, You Scream</i>	“Busted”	Pop / Teen pop / R&B
1x 13 A	<i>It's a Mud, Mud, Mud, Mud World</i>	“Truck Drivin' Girl”	Country – Rock / Rock and Roll
1x 13 B	<i>The Ballad of Badbeard</i>	“The Ballad of Badbeard”	Folk / Saloma
1x 14 A	<i>Dude, We're Getting the Band Back Together</i>	“History of Rock” “Fabulous” “Ain't Got Rhythm” “You Snuck Your Way Right Into My Heart”	Blues / Rock and roll / Funk / Hard Rock Disco / House Blues / Rock Balada Rock
1x 14 B	<i>Ready for the Bettys</i>	“Ready for the Bettys”	Pop – Punk /Punk – Rock
1x 15	<i>The Flying Fishmonger</i>	“The Flying Fishmonger”	Rock and Roll
1x 16	<i>Phineas and Ferb Get Busted!</i>	“The Good Life” “Little Brothers” “Chains on Me”	Bubblegum Pop Balada Pop Blues
1x 17 A	<i>Greece Lightning</i>	“My Chariot”	Rock / Hard Rock

1x 17 B	<i>Leave the Busting to Us!</i>	“Leave the Busting to Us!” “Gotta Make Summer Last”	Rock Pop – Punk / Punk – Rock
2x 18 A	<i>Crack That Whip</i>	“Ring of Fun”	Surf Rock
1x 18 B	<i>The Best Lazy Day Ever</i>	“Do Nothing Day”	Pop
1x 19 B	<i>Voyage to the Bottom of Buford</i>	“Fish out of Water”	Balada Pop
1x 20 A	<i>Put That Putter Away</i>	"Quirky Worky Song" “Disco Miniature Golfing Queen”	Scat / Gypsy Jazz Disco / Pop
1x 20 B	<i>Put That Putter Away</i>	“Perry the Teenage Girl”	Jazz / Pop
1x 21 B	<i>Bowl-R-Ama Drama</i>	“Pin-bowlin”	Rock / Rock and Roll / Hard Rock
1x 22 A	<i>The Monster of Phineas-n-Ferbenstein</i>	“He's Eviler”	Doo-Wop / Rock and Roll
1x 22 B	<i>Oil on Candace</i>	“Impress My Professor”	Charleston / Cabaret
1x 23 A	<i>Unfair Science Fair</i>	“Baliwood”	Folk (música india) / Folk – Pop

1x 23 B	<i>Unfair Science Fair Redux (Another Story)</i>	"Queen of Mars"	Pop
1x 24	<i>Out to Launch</i>	"Let's Take a Rocket Ship to Space" "Shooting Star Milkshake Bar"	Swing / Jazz Pop – Rock / Punk – Rock
1x 25 A	<i>Got Game?</i>	"F-Games"	Hard Rock
1x 25 B	<i>Comet Kermillian</i>	"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)"	Hip Hop / EDM / Pop – Rap
1x 26 B	<i>Hail Doofania!</i>	"Hail Doofania!"	Himno / Marcha militar
2 x 14 A	<i>The Baljeatles</i>	"Gimme a Grade"	Punk / Pop - Punk
2 x 10 A	<i>Oh, There You Are, Perry</i>	"Come Home Perry"	Pop – Rock
2 x 35 B	<i>Brain Drain</i>	"There's a Platypus Controlling Me"	Hip Hop / Rap
2 x 32 B	<i>Ladies and Gentlemen, Meet Max Modem!</i>	"Alien Heart"	Synth – Pop / New Wave
2 x 05 B	<i>Chez Platypus</i>	"Happy Evil Love Song"	Balada – Pop / Show tune
3 x 07 B	<i>Meatloaf Surprise</i>	"Meatloaf"	Britpop

II. 2 Consideraciones músico – visuales de ejemplos concretos

Para el presente análisis de los temas musicales de la serie, se ha realizado una selección de aquellos que se consideran representativos. Se ha procurado incluir temas que abarquen diferentes géneros musicales, siempre dentro del ámbito de la música popular urbana con el propósito de brindar una visión completa de la música presente en *Phineas and Ferb*. Además, se han tenido en cuenta aquellos temas que han alcanzado mayor popularidad en plataformas de *streaming* como “Spotify” o “YouTube”, así como aquellos que han sido nominados a premios musicales relevantes. Asimismo, se ha prestado atención a las características músico-visuales y a escenas específicas de los episodios. En este trabajo se abordarán diversos parámetros que variarán según las particularidades de cada tema, con el objetivo de proporcionar la mayor cantidad de información posible. Dichos parámetros comprenderán:

- El contexto, que será abordado para brindar una comprensión general del tema en relación con la trama y el desarrollo de la serie.
- La armonía, que se analizará en términos de la tonalidad, los acordes y las progresiones utilizadas en la composición.
- Un análisis musical, que incluirá elementos como la instrumentación, el ritmo, la estructura y los recursos musicales empleados en el tema, así como la estructura de los temas y su producción musical.
- El videoclip, que será objeto de análisis considerando aspectos como la estética visual, la narrativa, las localizaciones y las técnicas de edición utilizadas para complementar la música.
- Los textos, que serán examinados para analizar su contenido temático, la evolución de los personajes, así como su relación con la música y la trama de la serie.
- Por último, se prestará atención al doblaje, evaluando la adaptación y traducción de las letras en relación con el idioma español, así como la fidelidad al mensaje original y la adecuación a la música y al contexto de la serie.

II.2.1 Episodio “Dude, We're Getting the Band Back Together”

A la hora de realizar un análisis musical de *Phineas and Ferb*, considero esencial comentar este episodio ya que, en apenas veinte minutos se presentan cuatro canciones completas bastante representativas de la serie; una de ellas, “*Ain't Got Rhythm*”, fue nominada a los premios Emmy 2008 a la mejor música y letra original. Hay una quinta con una duración de treinta segundos que funciona como *outro* del episodio, la cual no entraré a analizar.

La trama del episodio se basa en los dos hermanos protagonistas intentando reunir a la banda ficticia de la serie *Love Händel*, compuesta por tres músicos: Danny, guitarrista y cantante; Bobby, bajista; y Sherman, baterista, más conocido como Swampy. Este episodio ilustra de manera explícita la estructura de la serie a través de diversas tramas y subtramas presentadas. De manera consistente, la trama principal, que usualmente se centra en las creaciones de Phineas y Ferb, se ve invariablemente afectada por la intervención del Agente P (también conocido como Perry el ornitorrinco), quien detiene los planes del Dr. Doofenshmirtz. Como resultado, los inventos de los protagonistas son desmantelados y los intentos de Candace por revelar a su madre las actividades de Phineas y Ferb resultan frustrados.

En este capítulo eso no será la excepción, la trama de reunir a *Love Händel* hace que Phineas y Ferb vayan hablando uno por uno con los miembros de forma separada y cada uno cuenta su versión de la separación del grupo con su respectiva discusión por medio de una canción. Con lo que este episodio contará con tres canciones, una por cada miembro de la banda, funcionando estas, además como una presentación de los personajes. Además, el episodio finaliza con la banda reunida gracias a Phineas y Ferb e interpretando la cuarta canción, “*You Snuck Your Way Right Into My Heart*”.

Se puede apreciar que la serie desarrolla gran parte de la trama en las canciones y en sus letras, algo que es siempre recurrente, pero que en este capítulo se acentúa debido a que cuenta con cuatro canciones, dejando menos tiempo para desarrollar la trama de los hermanos junto con la trama paralela de Perry con el Dr. Doofenshmirtz y el cumpleaños de su hija.

II. 2. 2 “History of Rock”

Contexto

La primera canción que presenta el episodio es “History of Rock”, interpretada por Danny en una breve duración de dos minutos, que resume de manera concisa la evolución histórica del género musical conocido como rock y abarca cinco subgéneros distintos, en los que se incluyen el blues, el rock and roll, la psicodelia, el funk y el heavy metal. A su vez, la letra de la canción también va explicando ciertas características principales de cada uno de estos géneros musicales.

Armonía

Comienza con un blues de doce compases (*twelve bar blues*) en re menor con la armonía típica del blues de I | IV | I | V | IV | I |³³, en un compás de 4/4 con *swing*³⁴ y con un ritmo *shuffle*³⁵. Según avanzan las secciones del tema pasando por los distintos géneros musicales, la armonía irá cambiando de re menor a re mayor y, posteriormente a do mayor, pero siempre mantiene la estructura sobre la que está construida toda la canción del *twelve bar blues*.

Análisis musical

A lo largo de las dos primeras secciones, los instrumentos que aparecen aquí serían: voz, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, órgano *hammond*. Armónica y algunos efectos de sonido adicionales como chasquidos de dedos.

Empieza con un *refrain* de guitarra muy característico del rock and roll y del blues de los años 40 y 50 del siglo XX y continúa con la progresión clásica de este género con el uso del I grado, IV grado y V grado en un blues de doce compases. En esta parte destaca el sonido de la guitarra, ya que en la serie animada el personaje aparece tocando una

³³ En este caso, al ser un blues en re mayor, los grados de I, IV y V, corresponderían a re mayor, sol mayor y la mayor respectivamente.

³⁴ Recurso melódico sobre una pulsación fija, la melodía juega atrasando o adelantando el tempo.

³⁵ El «shuffle» es una de las características principales referente al ritmo en los géneros de jazz, blues, soul y rock and roll; generalmente en tiempo ternario: *Oxford Dictionary of Music*, 6ª ed, s. v. «soul».

guitarra *hollowbody*³⁶ roja similar a una guitarra *Gretsch*³⁷. La serie cuidó el detalle de respetar el tipo de sonido que se percibe, muestra una guitarra de estas características. En cuanto al resto de instrumentos, podemos escuchar también un bajo eléctrico, un órgano *hammond*, una armónica, interpretada en la serie por Ferb y una batería tocada con *brushes*³⁸ que acentúa una sonoridad más cercana al jazz o al primer blues.

Tras los 12 primeros compases, la canción avanza a su segunda sección, que continúa con la progresión de blues, pero ahora acentuando más características del rock de la década de 1950. Después, una segunda guitarra acompaña al bajo en el *walking bass* y lo octava, otra guitarra haciendo acordes a la contra, que es la que interpreta Danny en la serie y una tercera realizando arreglos sobre la escala pentatónica, genera una “textura responsorial” con la voz. El bajo despliega aún más el *walking bass* y la batería, pasa a utilizar baquetas normales.

El tema llega a la sección de la psicodelia, que se podría ubicar en la década de 1960. Durante el segmento instrumental de la guitarra, se pueden distinguir diversas capas de sintetizadores, incluyendo la inclusión de un efecto de sonido inverso que reproduce los arpeggios de una guitarra eléctrica y los platillos de la batería. Con la guitarra tenemos el primer cambio significativo de sonido, en el solo se percibe un sonido de guitarra más denso que incluye distorsión y una *wah/flanger* o similar, además de una *reverb*.

La siguiente sección se corresponde a la década de 1970, en estilo funk. En esta parte, lo que más destaca es la sección de vientos, la guitarra eléctrica adquiere un característico sonido *funky* que se consigue con un pedal *wha-wha*³⁹; en cuanto al bajo adquiere un sonido con más presencia en los medios y agudos además del uso característico del *slap* (el propio Phineas lo menciona en la letra de la canción en la versión original). El teclado *hammond* adquiere una “textura responsorial” con respecto

³⁶ Guitarra eléctrica que se caracteriza por tener el cuerpo hueco o semi - hueco. Se las identifica por tener en el cuerpo una o dos “f” que dejan ver la caja de resonancia del instrumento.

³⁷ Marca de guitarra muy utilizada en este género.

³⁸ Escobillas para tocar la batería de forma menos agresiva que las baquetas habituales, características entre muchos bateristas de blues y de jazz.

³⁹ Este término se origina en el jazz para referirse al sonido que producen una trompeta o un trombón al utilizar una sordina. Más adelante, este efecto pasó a instrumentos como la guitarra eléctrica que, para poder emular ese sonido lo hacen por medio de un pedal que produce un sonido similar al de una voz humana pronunciando la sílaba “wah”.

a la voz. La batería subdivide en el charles en esta sección, dando un *groove* distinto para esta parte. Lo destacable de la voz en esta sección sería que Danny hace un grito justo antes de comenzar a cantar al más puro estilo de James Brown.

La última sección de esta canción corresponde con la parte de hard rock o heavy metal, la cual se sitúa aproximadamente en la década de 1980. Desaparecen completamente el teclado y los instrumentos de viento, el sonido se va a centrar en dos guitarras eléctricas con una distorsión muy saturada o “pesada”, bajo tocado a púa, batería y voz; una formación característica de bandas como AC/DC.

Se puede apreciar a lo largo de todo el tema que respeta la secuencia de blues inicial en todas las secciones, y refuerza la idea de la canción que repite a lo largo de varios estilos, que todos esos estilos parten del blues, pero que los matices, texturas, dinámicas y diferentes instrumentos son los que consiguen que podamos diferenciar entre los distintos estilos.

Videoclip

Durante toda la secuencia, Danny (y posteriormente, Phineas) utiliza una púa para tocar la guitarra, lo que aporta cierto realismo y fidelidad a la animación en la forma de tocar la guitarra eléctrica. Considero que es oportuno comentarlo, ya que hay episodios en los que la púa desaparece de la animación.

Para la sección de *rockabilly*, se puede apreciar que Phineas está tocando un contrabajo, pero el sonido del tema se mantiene en el de un bajo eléctrico. El micrófono de Danny hace referencia al Shure SH55, muy utilizado en la década de 1950, considerado actualmente *vintage* y asociado directamente con esta estética del rock and roll y *rockabilly*. El pelo engominado de Ferb y Danny, hace alusión al estilo de peinado de Elvis Presley.

En la sección de la psicodelia, Danny cambia el tipo de guitarra, de la *hollowbody* a una guitarra estilo Fender telecaster. Ferb aparece con gafas de sol redondas, que recuerdan a las de John Lennon y con un sitar, referenciando a George Harrison y a la etapa psicodélica de *The Beatles* dentro de la cultura pop.

En la sección funk, Ferb interpretará una trompeta, emulando los vientos que suenan en la canción original, mientras que Phineas pasará a tocar un órgano.

En lo referente a la sección de metal, Danny recuerda ligeramente a Bono (cantante de *U2*); la estética de Phineas recuerda a bandas como *Scorpions* o *Judas Priest* y su guitarra se asemeja a la de Jimmy Page (*Led Zeppelin*) y Ferb, pese a que aparece tocando la batería, su estética recuerda al famoso guitarrista de *Guns and Roses*, Slash.

Textos

En cuanto a la parte inicial de rock and roll, la letra tanto en su versión original como en el doblaje en español respeta la temática recurrente de los temas de blues con cierta ironía en su consideración de música triste, incluso menciona que “los músicos de blues son pobres”.

En la psicodelia, se puede apreciar que, mientras suena el solo de guitarra, ocurre un diálogo entre Phineas y Danny, dejando claro que esta sección representa la etapa de la psicodelia.

En la sección funk, Phineas hace referencia en uno de los versos a una característica del funk, tocar el bajo eléctrico con la técnica del *slap*: “*Just make a face, and slap that bass, you can make that rhythm bump*”, que se puede traducir por: haz una mueca y golpea ese bajo (haciendo *slap*), puedes hacer que el ritmo golpee.

Danny comenta que el funk sigue siendo blues pero que te hace bailar, en una clara referencia a la cultura del baile que se instauró en la década de 1970 entorno a la música funk y la música disco.

“*It can make you clap your hands, it can make you get up and dance. If you wanna shake your booty, my friend, you gotta give the funk a chance.*”⁴⁰

⁴⁰ “Puede hacerte dar palmadas, puede hacer que te levantes y bailes. Si quieres mover el esqueleto, amigo mío, tienes que darle una oportunidad al funk”, traducción propia.

Doblaje

En el primer verso de la canción, la versión en español modifica el nombre del estado para conservar la rima y la métrica:

“When I was a boy, down in South Illinois, I heard a man playing blues, oh, what a wonderful noise.”

“Cuando era un chaval en el sur de Oregón, a un nota oí tocar blues y fue una revelación

Durante la sección funk, el doblaje adapta el primero verso, cambiando ligeramente el significado, de tal manera que hacen referencia al efecto del pedal de wah, el cual da la sensación de que la guitarra “habla”:

“I kept learning all the powers my guitar had.”

“Fui aprendiendo, mi guitarra quiso hablar.”

En la sección heavy, Danny termina la canción cantando lo siguiente:

“Believe it or not, it's all the blues again; you just add a little fuzz and turn your amp up to 10!”

“Lo creas o no, es solo blues otra vez; ¡con pedal de distorsión con el volumen al 10!”.

II. 2. 3 “Fabulous”

Contexto

Más adelante, el episodio nos presenta a al bajista de la banda Love Händel, Bobby con su respectiva canción a modo de presentación del personaje, la cual también cuenta con la frase que da nombre al episodio: *“dude, we're getting the band back together”*⁴¹. Este dirige una peluquería, ya que lo que más va a caracterizar a su personaje es que tiene siempre muy presente la estética y la moda, es uno de los rasgos más definitorios de este como parte de la banda. Y esta personalidad tan definida es la que da título a su canción *“Fabulous”*, en castellano “Soy Fabuloso”.

Otra temática que presentará Bobby es el estereotipo generalizado de que la figura del bajista en una banda es prescindible, llegando incluso a declarar: *“you don't need me,*

⁴¹ “Tío, reunamos de nuevo a la banda” título que tuvo el episodio en España, que es una traducción literal de la versión original (tío, estamos reuniendo de nuevo a la banda).

*I just play the bass in the background*⁴², mientras se comienza a escuchar los primeros compases de la canción que están por empezar a cantar los protagonistas. Con estas dos problemáticas planteadas, la canción se centra en Phineas y Ferb y en cómo estos alimentan el ego de Bobby, destacando que la banda necesitaba su estilo y que, el bajista es imprescindible. En este caso concreto, Phineas declara:

*“The other guys play their instruments fine,
but next to you, their looks are a crime!”*

“¿Y los demás? Vale saben tocar, pero ante ti se han de arrodillar”.⁴³

Estribillo cantado por toda la peluquería:

*“You're the one, yes, you're the star, we need
you back on bass guitar! You're fabulous
(I'm fabulous!)”.*

“¡Solo tu eres *superstar*, te vuelves mágico al tocar! Fabuloso, (¡soy fabuloso!)”

Análisis musical

La serie nos presenta un tema con muchas características propias de la música disco y *house*. Predominando mucho el sonido del bajo y de teclado como soporte armónico en las estrofas. Emplea también recursos de la música disco como los sonidos de trompetas MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) y guitarra eléctrica con efecto de *wah*, limpio y distorsión, intercambiando estos sonidos en los distintos pasajes de la canción. Al inicio, usa un efecto de *wah* para la introducción, después en las estrofas utiliza un sonido sin distorsión ni ningún otro efecto y realiza una textura responsorial junto con la voz y realiza punteos para contestar a Bobby. En el pre – estribillo emplea un sonido de guitarra con distorsión y en el estribillo vuelve a un sonido limpio característico de guitarra funk.

La batería se asemeja a una caja de ritmos, acentúa las partes débiles del compás mediante golpes en el *hi-hat*. El sonido, sobre todo de los *fills* realizados en la caja y en los timbales, es el de una batería electrónica; que va acorde con la estética del tema, y recuerda a la batería del tema de *The Bee Gees, Stayin Alive*.

⁴² “Yo solo toco el bajo en segundo plano”, traducción propia.

⁴³ Doblaje en el episodio en español.

Videoclip

La ejecución de esta actuación tiene lugar en la peluquería de Bobby, acompañada de una coreografía realizada por los protagonistas y todos los presentes en el lugar. Es importante resaltar que el episodio no busca transmitir un realismo absoluto en términos de presentar una interpretación en vivo del músico, sino que intercala escenas del entorno donde se lleva a cabo la actuación con imágenes añadidas posteriormente mediante técnicas de edición, evocando así el uso de un fondo de pantalla verde como recurso visual. El videoclip de esta canción se convierte en una *performance* que recoge ciertas características de algunos musicales.

II. 2. 4. Canción “Ain’t Got No Rhythm”

Contexto

Esta canción nos presenta al baterista de la banda *Love Händel* con una canción muy enfocada en la percusión. Destaca el uso del entorno para desarrollar la musicalidad en la escena. Canción que está en un constante *crescendo*, de tal manera que comienza con percusión de unos libros arrastrados y golpeados por una mesa que, a su vez, irán incorporando instrumentos progresivamente, primero un bajo, después una guitarra acústica, etc. La escena plantea lo mismo que ambos casos anteriores, Phineas y Ferb presentándose al miembro en cuestión para juntarles por una noche como regalo de aniversario a sus padres. El batería, Sherman, expone la problemática de por qué dejó la banda (sobre lo que girará la temática de toda la canción), que se quedó dormido en una fábrica de metrónomos y que cuando despertó, había perdido por completo el sentido del ritmo, y de ahí su título “*Ain’t got no rhythm*”, o en castellano “No tengo ritmo”. Como curiosidad, el apodo que recibe Sherman en la serie de "Swampy" es el mismo apodo que el de Jeff Marsh.

Armonía

En cuanto a la armonía, el tema comienza con la voz de Phineas acompañado de un bajo, el cual presentará la tonalidad y rueda de acordes que se utilizarán tocando las tónicas de estos. La canción está en la tonalidad de mi mayor y la estructura similar a la de un blues de 12 compases con ciertas variaciones, ya que en los dos primeros versos

utilizará el I, III y IV⁴⁴ grados, para en el 3 verso o pre – estribillo, pasar a introducir el V grado de la escala que genera esa tensión que se resuelve en la entrada del estribillo que vuelve al I grado. La armonía respeta la estructura de la canción, la cual se mantendrá hasta el final. Una vez concluido el tema, un *fill* de batería introduce la coda final que empleará el V y el IV grado de la escala para resolver finalmente en la tónica.

Análisis musical

Sobre la música y los instrumentos, durante toda la canción, hay una base conformada por percusiones que son parte de la escena en la biblioteca (libros golpeados, pandereta, chasquidos, etc.), comienza con bajo y voz durante las dos primeras estrofas, ya en el pre – estribillo aparece una guitarra acústica realizando los acordes. En la segunda estrofa, tras el estribillo, se incorporan un órgano *hammond* y una guitarra eléctrica a la vez que las percusiones se van intensificando progresivamente, ambos realizando una textura responsorial con la voz logrando que el tema mantenga como base las percusiones, el bajo eléctrico y la guitarra acústica mientras Phineas y Sherman continúan cantando. Para el segundo pre – estribillo, se suman varias trompetas generando aún más masa sonora de cara al segundo estribillo. Para esta parte, destaca que el tema en el primer estribillo reduce la dinámica con respecto a las estrofas, tanto por parte de los instrumentos como de la interpretación del cantante, esto se percibe muy bien acompañado con el videoclip, ya que la secuencia se desarrolla en una biblioteca y cuando parece que en el primer estribillo va a romper el tema, les mandan callar y es cuando se reduce la dinámica y lo pospone hasta el segundo estribillo. En el segundo estribillo, la guitarra eléctrica con una ligera distorsión (además de frases de pregunta y respuesta) también realiza la función de guitarra rítmica incorporando los acordes. Tras finalizar el segundo estribillo, este se repite incorporando la voz de Phineas con un uso de textura contrapuntística a modo de respuesta y las trompetas realizando una serie de riffs, preparando la entrada de la batería (instrumento que tiene que destacar y ser protagonista en esta canción), haciendo que todo el tema ya suene completo para un último estribillo donde se mantiene la textura contrapuntística de las voces llegando al clímax de la canción para finalizar este tercer estribillo con el uso del V grado durante prácticamente

⁴⁴ En este caso, el primer grado correspondería con el acorde de mi mayor, el tercer grado con sol mayor, el cuarto con la mayor y el quinto grado con si mayor.

ocho compases, mientras Phineas armoniza la voz de Sherman para terminar el tema resolviendo en la tónica. Tras un comentario de una de las personas de la sala sobre que vuelva a unirse a la banda, Sherman empieza un *fill* de batería sobre la caja, indicando un cambio a doble tempo que da paso a la coda de la canción, que armónicamente utiliza una sucesión del IV y V grado generando una tensión que resuelve en el I grado. Esta parte está formada por un coro de estilo gospel cantando: “*Ain't got rhythm!*”, dejando a Sherman que improvise cantando en un estilo responsorial. La canción finaliza con un pequeño solo de batería y Sherman cantando “*Ain't got rhythm!*”.

Videoclip

En lo referente al videoclip, el patrón rítmico inicial de dos corcheas, negra; corresponde con Sherman golpeando un sello y arrastrando libros por una mesa. Posteriormente, en el segundo verso de la primera estrofa aparece la pandereta, interpretada por Ferb, al cual se observa que progresivamente va tocando los distintos instrumentos en función del orden de aparición en la canción aportando el factor cómico. En el primer estribillo, se ve como Ferb chasquea los dedos y agita un portalápices mientras vamos viendo como la gente de la biblioteca se suma al patrón rítmico golpeando los libros con la mesa. Ya en la segunda estrofa se ve a Ferb ahora con una guitarra eléctrica, también a Sherman golpeando una lámpara con dos lápices agarrados como baquetas y a Ferb tocando una trompeta, lo que remarca la primera vez que estas aparecen. Se ve a Sherman realizar un patrón rítmico de batería abriendo y cerrando los cajones de los ficheros de la biblioteca. También le vemos coger a continuación dos objetos que utilizará como baquetas en lo que queda de tema, una regla y la placa con su nombre de encima de la mesa que empezará a golpear al ritmo de la canción por distintas superficies destaca un momento en el que se pone a golpear una papelera poniendo el pie en el pedal de esta y pulsándolo para abrirla, emulando el sistema de una batería en la coordinación mano – pie. Ferb trae la batería y ya Sherman comienza a tocarla enfatizando la introducción de este instrumento, el cual es el protagonista de la canción. En cuanto a la animación de como Sherman toca la batería, prácticamente no coincide nada de lo que se ve en la serie con lo que suena en el tema original; por ejemplo, en el solo final se escuchan bastantes platos *crash* y en la animación solo se ve a Sherman golpear los timbales de la batería.

Textos

Sobre la letra, se centra en la trama de Phineas intentando convencer a Sherman de que no perdió el ritmo para que así pueda reunirse con sus otros dos compañeros de *Love Händel*. Hacia el final del tema, justo antes de que Sherman comience a tocar la batería, Phineas cantará: “*but you're laying down some funky syncopation!*” que en España se tradujo por “¡pero marcas unas síncopas muy funkys!”, pero el ritmo de todo el tema está basado en golpes a tempo y no aparece ninguna síncopa.

Doblaje

Al inicio de la canción, Phineas cantará una línea que se adaptó a la sonoridad del español, respetando también la métrica de la frase:

“With that stamp and a book

“Libro y sello PomPom

You've got a real nice hook

tu creas un buen son

Sounds to me like you've got rhythm to spare”

Tienes ritmo, eso es fácil de ver”

Sherman cantará otra frase que en España se adaptó modificando ligeramente el significado del mensaje:

“All these sweet old ladies and this carpet from the 80's

“Con viejitas lentas y esta alfombra del 80

Un librero que más va a querer”

What more could a librarian need?”

Una de las frases que canta Phineas que me parece interesante destacar la adaptación que se realizó en España sería la mencionada previamente:

“but you're laying down some funky syncopation!”

“Pero marcas unas síncopas muy funkys!”

II. 2. 5 “You Snuck Your Way Right Into My Heart”

Contexto

Finalizando el episodio, la serie presenta la última canción de este, en donde se ve ya a la banda *Love Händel* al completo con sus tres integrantes, Danny, Bobby y Sherman; preparados para tocar en el jardín de la casa de la familia Flynn - Fletcher, en un escenario que han preparado los hermanos para la ocasión.

Armonía

El tema está en la tonalidad de sol mayor, la introducción utiliza el I grado y el IV grado añadiendo la novena, posteriormente en la primera estrofa hace uso del V grado, así como del relativo menor de la tonalidad, actuando como VI grado de la tonalidad de sol mayor. Inicia una progresión armónica mediante un círculo de quintas (mi, quinto de la, que a su vez es el quinto de re, el cual es el quinto grado de la tonalidad principal), utilizando todos estos grados con la tercera menor. Esta progresión armónica sirve para cargar de tensión la estrofa previa al estribillo, el cual concluye con los grados principales de la tonalidad (IV y V), para poder reposar en la tónica tras el estribillo.

Análisis musical

La canción de *Love Händel* es una balada de rock que está interpretada en la serie animada por voz principal, coros, guitarra eléctrica, bajo eléctrica y batería; pero en lo referente a la grabación, podemos escuchar, además de los instrumentos ya mencionados, otra guitarra eléctrica más y un teclado. La estructura del tema está formada por una introducción con un punteo de guitarra eléctrica que funcionará como *refrain*. Tras esto, la primera estrofa, liderada por la voz principal que concluye con la frase “*you snuck your way right into my heart*”, la cual está realizada a varias voces, siendo este el título de la canción y lo que funcionará como estribillo del tema. Posteriormente, un interludio instrumental con un punteo de guitarra eléctrica que vuelve al *refrain* inicial de la introducción, para seguir con la segunda estrofa, la cual incluirá algunos coros más y al acabar, volverá al *refrain* y concluirá con una coda en la que la melodía de la guitarra pasará a ser cantada por el público (con la serie se entiende mejor, ya que simula a una

versión del tema en directo) y a su vez acompañado por otro solo de guitarra. Sobre la producción musical, se pueden percibir dos guitarras eléctricas con distorsión para el refrain, que luego en la estrofa y en el estribillo pasan a utilizar un sonido mucho más limpio, dando más espacio a la voz y al teclado.

Videoclip

En relación con el aspecto visual abordado en este tema, el capítulo ofrece una representación de los tres integrantes de la banda en una actuación en directo, en un escenario diseñado especialmente por los hermanos para la ocasión. Resulta relevante destacar las vestimentas de los tres protagonistas, las cuales se mantienen fieles a las personalidades presentadas a lo largo del capítulo. Cabe señalar que el baterista es el único que no viste su antiguo uniforme de la banda, ya que en su canción explica su rechazo a convertirse en una estrella del rock, mientras que Bobby y Danny si llevan su ropa clásica.

Ilustración 1, imagen capturada del episodio "Dude, we're getting the band back together", minuto 19:11

Textos

Este tema no desarrolla nada de la trama en el episodio en su letra, pero la propia serie animada ya se ocupa de esto, presentándonos imágenes como los padres besándose durante la actuación con el posterior abrazo de Candace a Phineas. Todo esto desencadenado por una frase de Ferb: “Well, don’t just stand there, Kiss her!”.⁴⁵

II. 2. 6 “E.V.I.L. Boys”

Contexto

A continuación, se presenta una canción interpretada por Candace Flynn en la serie. A pesar de que la voz es en realidad masculina, la serie justifica este hecho debido a una reacción alérgica experimentada por el personaje. La trama de la canción se centra en los intentos de Candace por persuadir a su madre de que Phineas y Ferb están construyendo algo importante y que ella debe regresar rápidamente a casa para presenciarlo. Sin embargo, la madre de Candace muestra mayor preocupación por la reacción alérgica de su hija que por las noticias acerca de los hermanos. Mientras estos eventos se desarrollan, Linda, la madre, se encuentra tocando un estándar de blues en compañía de dos amigas. Este es el contexto musical en el que Candace finalmente entona todas las palabras que había planeado decirle a su madre. Dan Povenmire da la voz a Candace, siendo este el primer tema en el que Candace es la cantante principal.

Letra

Resulta apropiado iniciar este análisis por la letra, dado que, en esencia, narra de manera concisa la trama de la serie a través de la perspectiva de Candace, incorporando algunos eventos relevantes de episodios anteriores. La canción destaca el instante en el que la madre de Candace está a punto de descubrir las actividades de Phineas y Ferb, y cómo estas "desaparece mágicamente", generando una sensación de frustración en Candace, que refleja la experiencia emocional de la protagonista.

⁴⁵ En España se tradujo a: “No te quedes ahí parado hombre, ¡bésala!”

Armonía

En cuanto a lo referente al análisis musical, la serie nos presenta un tema de blues rock en mi mayor que utiliza ciertas características de este género, como el uso de los instrumentos característicos de estos géneros como un contrabajo, órgano *hammond*, batería, guitarra eléctrica, armónica y una voz rasgada⁴⁶, así como el uso de la escala pentatónica y de la progresión de acordes de I – IV – I – V7 – IV – I – V7 – I; además del uso del *walking bass*. Así como el uso de los *breaks* también característicos de este género. El tema comienza con un *refrain* que utiliza la tonalidad de la mayor (como acorde de paso) y mi mayor⁴⁷, el cual funciona como como un primer grado de la escala durante las dos primeras estrofas. La primera estrofa es recitada entre los personajes de Candace y Linda, y luego Candace continúa cantando el tema. Posteriormente, el tema progresa hacia el estribillo, introduciendo un cambio armónico al reposar esta vez en el IV grado (previamente utilizado como acorde transicional en las estrofas iniciales) antes de regresar al primer grado y continuar con la progresión de acordes característica del blues. La segunda estrofa presenta una leve variación antes de retomar el estribillo, añadiendo cuatro compases adicionales en los cuales se utiliza el V grado con la séptima. A nivel armónico, la canción sigue en consonancia con los estándares predominantes heredados del blues de las décadas de los sesenta y setenta.

Análisis musical

En cuanto a la instrumentación, en la serie animada se presentan un total de cinco instrumentos. Inicialmente, se aprecia un trío musical conformado por Linda y sus amigas, quienes tocan la batería, el contrabajo y el teclado. A medida que la canción progresa, tanto en el videoclip como en la mezcla de sonido, se incorporan dos instrumentos adicionales: una guitarra eléctrica interpretada por Linda y una armónica interpretada por Lawrence, quien se encuentra ubicado en la mesa de sonido.

⁴⁶ Haciendo referencia a la voz utilizaban cantantes de renombre dentro del género del blues y el rock como B.B. King, Muddy Waters o Big Mama Thornton

⁴⁷ La mayor (IV grado) y mi mayor (I grado).

Videoclip

En lo concerniente al análisis música-visual, se puede observar en la conversación inicial entre Candace y Linda que esta última comienza a tocar el *refrain* en el teclado. Durante toda esta secuencia, se animan las manos de Linda para transmitir la sensación de que está interpretando el instrumento. A continuación, nos presenta durante unos breves segundos un primer plano de Vivian interpretando el contrabajo al ritmo de este en la canción, para pasar a Candace cantando y deletrear en la pizarra lo que dará título a este tema y será también su estribillo: “E.V.I.L. B.O.Y.S.”. Posteriormente, la serie vuelve a un plano de Linda, pero esta vez tiene colgada una guitarra eléctrica a la cual le está conectando el cable con el conector de audio analógico o coloquialmente llamado “cable de Jack” correspondiente; incluso se puede apreciar el sonido de una guitarra eléctrica siendo conectada a la vez que la serie lo muestra de manera animada. Esta situación genera un problema en el videoclip, ya que Linda es la encargada de interpretar dos instrumentos que tienen mucho peso en la mezcla y en algunos momentos llega a sentirse extraño escuchar claramente la base del órgano *hammond* mientras se observa que nadie lo está tocando. Se ve claramente a Linda utilizando una púa mientras toca la guitarra eléctrica, al igual que en los primeros planos de la batería están animados con cierto sentido, ya que justo en el momento de ser enfocada la batería, en la música se puede distinguir que la batería está golpeando un plato de *crash*, que es lo que intenta representar la serie animada.

Ilustración 2, imagen capturada del episodio "Jerk De Soleil", minuto 8:34

Doblaje

En relación al doblaje al español, al momento de adaptar el título de la canción y asegurar su coherencia con el idioma, se optó por emplear el método de deletrear en la interpretación vocal: "D.I.A.B.L.O.S", a su vez, el título de esta en España se tradujo a "Chicos malos".

II. 2. 7 "Busted"

Contexto

En este tema, en el que Candace y Vanessa son las protagonistas, se unen las tramas que se desarrollan de forma paralela en la serie, toda vez que una siempre afecta a la otra. La trama de este episodio se centra en Phineas, Ferb y el doctor Doofenshmirtz, quienes han solicitado los planos necesarios para llevar a cabo sus respectivos proyectos del día. Los hermanos van a por los planos para su experimento en el jardín, pero por un despiste los intercambian con los del "ineitor"⁴⁸ de Doofenshmirtz, de tal manera que el dueto de las protagonistas se ve muy reforzado por la trama de este episodio, ya que hace que el espectador empatice con ambas de tal manera que entienda que están pasando por una situación similar. Existen dos versiones de este tema debido a su popularidad, la primera de ellas fue la que apareció en su episodio correspondiente y contaba con una estrofa y un estribillo, con una duración inferior al minuto. En los créditos de ese mismo capítulo, se incluye la segunda estrofa, que finaliza abruptamente sin la aparición de un segundo estribillo. Posteriormente, se lanzó una versión extendida para el episodio especial de canciones musicales titulado "*Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown*", dado que la canción se ubicó en el tercer puesto de dicho conteo. Para el propósito de este análisis, se utilizará la versión extendida.

Análisis musical

En lo referente al análisis musical y de armonía, esta canción imita la estética de una banda pop de los años noventa, como las *Spice Girls*, *Backstreet Boys* o *Blue*. Con lo que, en lo referente a la instrumentación, cuenta con una caja de ritmos que se basa en

⁴⁸ Así es como denomina Doofenshmirtz a sus inventos.

bombo, caja (con el sonido de un “*clap*” o palmada en español) y un *hi-hat* digitales, mientras que para el bajo y el resto de las melodías se ha utilizado un sonidos de sintetizadores junto a otros sonidos digitales como *scratch*, logrando que los distintos sonidos vayan apareciendo de forma gradual en la canción con la intención de tener un clímax en el estribillo en donde aparece un sintetizador a mayores con un sonido de cuerdas sintetizadas realizando la rueda armónica de acordes. Toda esta estética gira en torno a las dos voces protagonistas, destacando el cómo cantan de forma alternada y como se van armonizando las voces, las cuales podrán funcionar como pregunta – respuesta, al unísono o armonizándose (el tema cuenta con voces adicionales que funcionan como coro y que ayudan a la armonización de las voces). El tema está en la tonalidad de do menor, realizando un pedal del primer grado durante las dos primeras estrofas, en el pre-estribillo utilizará I, III, IV y V grados progresivamente para pasar al I grado de vuelta en la entrada del estribillo, el cual añadirá un giro del VII/V para generar aún más tensión que se resuelve al inicio de la segunda estrofa. La canción continua sin ninguna variación hasta el segundo pre-estribillo, el cual comienza con un VII/I, para posteriormente utilizar IV y V para volver al estribillo.

Textos

La letra gira entorno a la situación que, tanto Vanessa como Candace atraviesan en este momento de la serie, el deseo de poder delatar tanto a su padre, en el caso de Vanessa; y a sus hermanos, en el caso de Candace, sumado a la impotencia que esto les genera. En ambos casos podemos ver cierta evolución en los personajes, ya que no tienen malas intenciones ni pretenden hacer daño o herir los sentimientos de nadie, simplemente quieren lograr su objetivo porque considera que es lo correcto.

Videoclip

El videoclip, presenta escenas del día cotidiano tanto de Phineas y Ferb como de Doofenshmirtz, combinadas junto a escenas de Candace y Vanessa cantando en conjunto (algo imposible ya que se encuentran en momentos distintos a la hora de interpretar la canción), con una coreografía y unos motivos que se desarrollan al fondo con un estilo de videoclip convencional similar a una pantalla verde.

Ilustración 3, imagen capturada del episodio "I Scream, You Scream", minuto 17:46

Doblaje

En el contexto del doblaje en España, se decidió reemplazar la traducción literal de "busted" (que significa "atrapado" o "descubierto" en inglés y teniendo en cuenta la dinámica de la serie, lo más preciso sería "pillados"). se realizó teniendo en cuenta la sonoridad, buscando ser lo más fiel posible y lograr una estética similar a la versión original con la palabra "basta". Aunque descontextualizada, esta palabra no tiene ningún sentido, pero la letra de la canción en el doblaje resuelve este problema al utilizar el resto del estribillo de manera coherente:

<i>You're gonna be busted! (busted!)</i>	¡Ya basta! (basta)
<i>I don't wanna put the hurt on you</i>	No es venganza es algo más común
<i>But you better believe me</i>	más os vale creerme.
<i>When I tell you that I finally got the dirt on you,</i>	Cuando digo que ya pienso en chivarme aun
<i>You're busted. (busted!)</i>	Ya basta (Basta).
<i>Yeah, she's finally gonna see the light,</i>	Ella va a entenderlo sin dudar.
<i>This is how it's gonna be,</i>	Y va a darse cuenta al fin
<i>When she finds out that I was always right,</i>	de que por siempre en mi debió confiar
<i>You're busted!</i>	¡Ya basta!

II. 2. 8 “Chains on Me”

Contexto

Esta es la primera composición musical analizada en el trabajo que no es interpretada directamente por ninguno de los personajes principales de la serie, sino por una voz en off o narrador. Sin embargo, la voz en off adopta la perspectiva de cualquiera de los niños encerrados en una suerte de cárcel para niños. La trama de este episodio se centra en el logro de Candace al finalmente conseguir que sus padres presencien uno de los inventos realizados por Phineas y Ferb. Este acontecimiento lleva a Linda y Lawrence a tomar medidas, dado que consideran que los inventos de los protagonistas infantiles son excesivamente peligrosos y toman conciencia de que todas las veces que Candace les advirtió sobre su existencia, en realidad decía la verdad. Como consecuencia de ello, los padres deciden enviar a sus hijos a un campamento de verano especializado en suprimir las ilusiones y los sueños de los niños, con el objetivo de reforzar una conducta carente de imaginación, llamado “*Smile Away Reformatory School*”. Canción interpretada por Dan Povenmire.

Análisis musical

En lo referente al análisis musical y de armonía, esta canción se basa en una cadencia fría en la tonalidad de la menor, la cual utilizará los siguientes grados: I, VII, VI, V (que corresponden a los acordes de: la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor respectivamente). Es un tema de blues que está siendo interpretado por una batería con escobillas, un contrabajo, una guitarra acústica, voz masculina y unas percusiones metálicas que aparecen en la introducción y en los estribillos que imitan el sonido de unos martillos golpeando.

Textos

La letra y temática de la canción "*Chains on Me*" se centra en describir la situación adversa que enfrentan los protagonistas, quienes experimentan días monótonos y apagados, y son castigados cada vez que muestran algo de originalidad. La canción sirve como un resumen del proceso de lucha que atraviesan los personajes para mantener viva su creatividad. Esto se refleja en la frase que concluye el estribillo: "*Got these chains on*

me! Mister, hear my song, don't say imagination is morally wrong" ("Tengo estas cadenas sobre mí. Señor, escucha mi canción, no digas que la imaginación es moralmente incorrecta"), que en la traducción en España se interpretó con: "¡Con cadenas voy! Oiga mi canción, no tilde de inmoral a la imaginación".

Videoclip

En cuanto al videoclip, en la serie animada se presenta un entorno que se asemeja a una institución carcelaria, con un cielo nublado que contrasta con el ambiente veraniego del resto de la serie y del propio episodio, lo que crea la sensación de que las nubes solo están presentes en ese edificio en particular. Observamos a los niños avanzando con tristeza, cabizbajos y con lentitud. A continuación, se muestran las actividades diarias que realizan los niños en ese lugar, y los protagonistas siempre encuentran la manera de darle un giro creativo a cada una de ellas, lo cual siempre es penado.

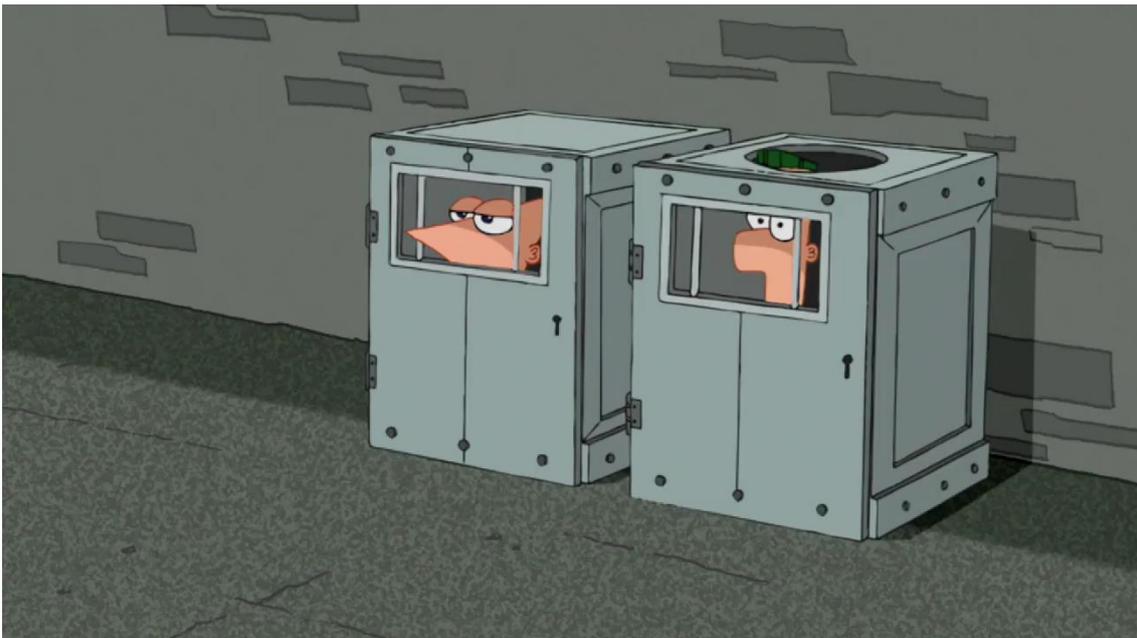

Ilustración 4, imagen capturada del episodio "Phineas and Ferb Get Busted", minuto 12:30

Doblaje

Para la adaptación en España, se realizó una ligera modificación en el título del tema, con el objetivo de mantener la esencia del mensaje original de "Chains on Me" (literalmente "cadenas sobre mí" o "me encadenan"). Se optó por el título "Con cadenas voy", que conserva la sonoridad, el significado es muy similar y se ajusta a la métrica. El resto de la traducción sigue este patrón de ser lo más literal y fiel posible a la versión original, pero buscando la sonoridad y la adaptación a la música en español.

II. 2. 9 “Backyard Beach”

Contexto

Canción interpretada en la serie animada por Ferb, en la que los hermanos construyen una playa en el jardín de su casa a la cual acuden todos los niños del vecindario y Candace, tras ganar un concurso de limbo es proclamada la reina de la playa.

Armonía

El tema transcurre entre mi bemol mayor y su homónimo, sin realizar ningún patrón armónico. Mientras que el bajo se escucha constantemente el acorde de tónica (mi bemol mayor), la melodía de la voz, así como la del metalófono, realizando un pequeño riff en la tonalidad homónima (mi bemol menor). No se escucha la repetición continua de otros acordes que difieran a la tónica.

Análisis musical

Esta composición musical presenta elementos distintivos dentro de la serie, destacando su asociación con los géneros del *reggae* y el *dancehall*. Estas características se aprecian tanto en la interpretación vocal de Ferb como en los instrumentos utilizados, tanto en términos melódicos como rítmicos. En cuanto a la instrumentación, la canción comienza con la introducción de bongos en los primeros cuatro compases, seguidos de una percusión electrónica que se basa en el patrón rítmico del *dembow*, el cual se mantiene

a lo largo de toda la pieza en conjunto con los bongos. Durante la primera estrofa, se incorporan la percusión, un bajo MIDI y la voz, así como un metalófono que se presenta justo antes del estribillo. En dicho estribillo, se introduce una guitarra eléctrica que toca el acorde de mi bemol mayor en dos ocasiones. En la segunda estrofa, se añade un metalófono que toca el acorde de mi bemol mayor en los acentos débiles del compás.

Videoclip

Este tema exhibe ciertas peculiaridades que cumplen una función comunicativa más que musical, dado que se presentan secuencias de Ferb cantando la letra de la canción y, a continuación, se muestran diversas situaciones que se corresponden con lo que él está cantando. Esto enriquece la narrativa al proporcionar información adicional sobre el ambiente en el que se desarrolla la canción. Como dato curioso, se observa que Ferb se acerca tanto al micrófono al cantar que, en la mayoría de los planos, no se aprecia el movimiento de su boca, lo que a su vez guarda similitud con el estilo de algunos cantantes de rap al sujetar el micrófono.

Ilustración 5, imagen capturada del episodio "Lawn Gnome Beach Party of Terror", minuto 15:47

Textos y doblaje

La letra de este tema, al igual que el videoclip se centrará en las actividades que se pueden realizar en esta playa que han creado Phineas y Ferb. De tal manera que no entraré a valorar demasiado este apartado.

Llama la atención la forma de cantar de Ferb, debido a que en la primera estrofa modificará ligeramente la pronunciación de las palabras para que estas rimen:

“Listen up people and I’ll teach ya⁴⁹

’Bout Phineas and Ferb

And the backyard beach yeah.”

Esta frase fue traducida en España por:

“Yo os contare sin más morralla

Lo de Phineas y Ferb

Lo de nuestra playa.”

II.2.10 “Gitchee Gitchee Goo”

Contexto

Existen dos versiones de este tema, la primera aparece por primera vez en el episodio "*Flop Starz*", una versión del tema que solo está formada por estribillos y coda, con una duración aproximada de cuarenta y cinco segundos y, posteriormente, aparecería una versión extendida, para el episodio "*Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown*" en el cual apareció como la canción más votada, se presentó una versión extendida de casi dos minutos a la que se le añadió una estrofa y un puente interpretados por Phineas, además de incluir un estribillo en el que solo acompaña la batería. Esta es la primera canción interpretada en conjunto por Candace y Phineas, siguiendo la cronología

⁴⁹ Escrito correctamente sería *you*, en lugar de *ya*.

de la serie, dentro de la trama del episodio, es la única canción compuesta por la banda “*Phineas and the Ferb-Tones*”. Para este análisis voy a basarme en su versión extendida.

En la versión del episodio, vemos este tema dos veces, la primera vez Candace no canta, ya que no se sabe el tema y, parece que tampoco quiere contribuir. Sin embargo, más adelante en el episodio, se presenta una segunda ocasión en la cual Phineas y Ferb deciden interpretar nuevamente la canción con el propósito de involucrar a su hermana. A lo largo de esta segunda interpretación, se puede apreciar un cierto desarrollo en el personaje de Candace.

Armonía

Esta canción se encuentra en la tonalidad de do mayor, y su estructura armónica se caracteriza por el uso de diversos grados y acordes. En la introducción y el estribillo, se emplean los acordes de la tónica (I) y la dominante (V). Por otro lado, en las estrofas se utilizan los acordes de la tónica (I), el segundo grado con la tercera mayor (II), el tercer grado alterado con la tercera mayor (III), el subdominante (IV) y la dominante (V). El puente de la canción comienza con el acorde del segundo grado con la tercera mayor (II), luego se resuelve en la dominante (V) para regresar al estribillo con el acorde de la tónica (I). Al finalizar la canción, se incorpora una coda derivada del estribillo, donde se utiliza la progresión de acordes del subdominante (IV), el segundo grado con la tercera mayor (II), la dominante (V) con séptima y, finalmente, se resuelve en la tónica (I). Es importante destacar que en esta canción no se utiliza ningún acorde menor, lo cual contribuye a la estética general de generar una sensación de positividad y energía que caracteriza al tema.

Análisis musical

La canción recoge varios recursos presentes en la música pop, recordando a canciones como “*I’m a Believer*” de *The Monkees*. Por ser más preciso, esta canción podría considerarse de *bubblegum pop*, ya que los propios protagonistas de la serie en el episodio comentan que lo que buscan es una canción de éxito pegadiza que sea interpretada solamente una vez; algo que entra dentro de las características de este género. Este género está también muy asociado a las canciones de Disney de la década de los años 2000.

La instrumentación de esta canción está formada por guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado (sintetizador), unos vientos que aparecen durante el segundo verso de la estrofa, bajo eléctrico, batería (además de una caja de ritmos), dos voces principales y coros. La guitarra eléctrica con distorsión destaca sobre todo en los estribillos, realizando *power chords*, en contraposición con la estrofa, que realizará *licks* en forma de pregunta respuesta con la voz. La guitarra acústica presente en todo el tema toma más protagonismo en la estrofa, donde se vuelve el soporte armónico principal en esta sección. En cuanto al sintetizador, se pueden distinguir dos sonidos, uno de ellos, que va haciendo melodías que se encuentran muy presentes en la mezcla, basadas en un arpeggio; mientras que en ciertas partes como los estribillos se puede distinguir un sonido de órgano que funciona para crear mayor masa sonora. En cuanto al *groove*, una línea de bajo simple y funcional que generalmente acompaña al rasgueo de la guitarra eléctrica con la tónica y la batería, la cual tiene un *fill* inicial de introducción al tema, pero que generalmente marcará con un ritmo estándar de batería basado en bombo, caja y charles.

Videoclip

En cuanto a la animación, lo primero que destaca es que solo podemos ver tres instrumentos interpretados en el escenario, Phineas tocando una guitarra eléctrica y a Ferb situado entre un sintetizador y un kit batería, además de las coristas, llamadas en la serie “*Ferbettes*”⁵⁰. Esto da la sensación de que es una actuación en *playback* y simplemente están realizando una performance, ya que Ferb intercalará tocar el teclado con golpear con una mano algunos timbales de la batería de forma aleatoria. Durante los primeros segundos vemos un primer plano de las manos de Ferb sobre el teclado, interpretando lo que correspondería con el sintetizador que está realizando un arpeggio, plano que se repetirá varias veces. Posteriormente aparece una pandereta interpretada por una de las coristas, la cual no se aprecia en la mezcla musical y no volverá a aparecer en todo el videoclip. También aparece un plano de Phineas tocando la guitarra eléctrica, bastante preciso y fiel a lo que se puede escuchar. Una vez que los hermanos empiezan a cantar, la performance engloba una mezcla de coreografía con la idea de transmitir un sentimiento de energía, creando la sensación de que se está tocando en directo el tema.

⁵⁰ Posible referencia al grupo musical femenino de pop “*The Ronettes*”, que desarrollaron su música durante la década de 1960 en Estados Unidos.

Antes del inicio de la estrofa, se puede ver a Ferb tocar con la mano derecha el teclado, mientras que con la izquierda sostiene una baqueta y golpea a uno de los timbales de la batería al ritmo de la música. Durante la estrofa, Phineas canta gesticulando bastante, de forma muy expresiva, en esta parte, Phineas continúa rasgueando la guitarra eléctrica mientras en la canción solo se escucha una guitarra acústica. Entre el primer y el segundo verso de la estrofa, aparece un *lick* de guitarra eléctrica, para ese momento, la guitarra de Phineas tendrá un primer plano.

Ilustración 6, imagen capturada del episodio "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown", minuto 21:27

Textos

El estribillo del tema en cuestión emplea un juego de palabras que, combinado con el sentimiento de admiración expresado en las estrofas, fortalece el estilo general de la canción. Es notable la presencia de un estribillo pegadizo que aborda el tema del amor de una manera superficial, sin atribuirle gran relevancia ni connotaciones negativas, focalizándose en una fase inicial del enamoramiento caracterizada por la armonía y la ausencia de problemas.

Doblaje

Para el doblaje de este tema, se optó por la traducción del estribillo de esta manera:

“gitchee gitchee goo means that I love you!” “guitchi guitchigó es te quiero yo”

Así se adaptó la letra y las rimas del castellano respetando en gran medida las onomatopeyas que propone la versión original, ya que, por ejemplo, en la versión para el español de Latinoamérica se optó por la traducción de: “Gitchee Gitchee Ki es "te quiero a ti". De tal manera que en España se respetó tanto el título como la idea original.

Volviendo al doblaje en España, en las estrofas también respetan la forma desenfadada de las expresiones que utiliza Phineas, ya que estas son muy coloquiales e imitan expresiones más propias de una jerga juvenil.

My baby's got her own way of talking,

Mi chica tiene su lenguaje

Whenever she says something sweet.

Y sabe siempre que decir.

And she knows it's my world she's a-rockin',

Yo siento que me mola escucharla,

Though my vocabulary's incomplete!

Aunque hay palabras que ni se escribir.

De esta manera, respetando la idea original, añaden frases coloquiales como “me mola escucharla”, para sustituir la idea del verso original “*she knows it's my world she's a-rockin'*” (que de forma literal sería algo próximo a: “ella sabe que es mi mundo el que hace temblar”); la traducción consigue respetar la idea original del texto cambiando la frase.

II.2.11 “Gimme a Grade”

Contexto

Canción interpretada en la serie por Baljeet y su banda, formada por Phineas, Ferb y Buford llamada “*The Baljeatles*”⁵¹, la cual rinde homenaje tanto en estética como en música a los *Sex Pistols*⁵².

En este episodio se lleva a cabo un análisis del carácter de Baljeet, cuya personalidad se fundamenta en el logro de altas calificaciones académicas como ya he comentado. Al percatarse de que no va a ser evaluado por parte de la escuela de verano, experimenta una profunda indignación y por medio de este tema punk, se profundiza en la comprensión de su personalidad.

Armonía

La composición musical adopta la tonalidad de mí, empleando exclusivamente acordes conformados por quintas, es decir, omitiendo el tercer grado en la estructura armónica. Este enfoque se destaca como un recurso distintivo dentro del género punk. La introducción y la primera estrofa de la pieza se sustentan en un motivo recurrente (*riff*), cuya ejecución se basa en la utilización del primer grado (I) y el tercer grado (III). Por su parte, el estribillo se inicia con el cuarto grado (IV), seguido de una secuencia descendente de notas hasta alcanzar la tónica, empleando el quinto grado (V) únicamente para concluir esta sección específica.

Análisis musical

En cuanto a la instrumentación de esta composición de punk rock, se contempla la participación de dos guitarras eléctricas, una desempeñando el papel rítmico y la otra asumiendo el rol solista. Ambas guitarras están equipadas con distorsión, brindando así una característica sonora distintiva del género. Además, se incorpora un bajo eléctrico interpretado con púa, así como una batería que forma parte integral de la estructura rítmica. En términos vocales, se cuenta con una voz principal y coros. La guitarra solista,

⁵¹ Nombre que rinde homenaje a The Beatles

⁵² Banda formada en Londres considerada como una de las responsables del movimiento punk en Reino Unido

además de ejecutar punteos y fraseos, emplea la técnica de *palm mute* a un ritmo específico, contribuyendo de esta manera al sentido de *groove* característico del tema.

Es relevante abordar el factor del tempo en esta composición, ya que desempeña un papel fundamental al distinguir la primera estrofa y el estribillo del resto del tema. En el transcurso del episodio, se presenta un interludio que ocurre después de la conclusión del primer estribillo, generando una breve pausa en la audición de la canción. Al retomar la escena con *The Baljeatles*, se observa un incremento en el tempo de la canción, pasando de aproximadamente 90 BPM (*beats* por minuto) a 110 BPM.⁵³

La voz principal adopta un enfoque que combina un estilo de canto convencional (dentro de la música popular urbana) con una técnica más aguda y gritada, lo cual contribuye a la estética general del tema. Esta elección vocal busca transmitir la sensación de estar "mal cantado" intencionalmente, en línea con la filosofía punk de desafiar los convencionalismos establecidos en la música popular urbana. Mediante esta expresión vocal no convencional, se busca subvertir las expectativas tradicionales de la música y añadir un elemento de rebeldía y disrupción a la interpretación.

Videoclip

En relación con el videoclip, la serie recrea una representación en vivo de *The Baljeatles*, en la cual el personaje Baljeet se convierte en el protagonista. En cuanto a los roles desempeñados por los personajes principales, Buford se encarga de la batería, mientras que Baljeet asume la posición de vocalista principal y toca la guitarra durante los estribillos de la canción. En las estrofas, Baljeet coloca la guitarra hacia atrás, lo que le permite mayor libertad de movimiento al gesticular mientras canta. Por su parte, Ferb ocupa el rol de guitarrista principal, y Phineas, por descarte, se asigna como bajista. Es importante señalar que la serie ha establecido diferencias entre la forma de tocar el bajo y la guitarra en otras canciones. Sin embargo, en este caso particular, parece que Phineas ejecuta la técnica de rasgueo como si fuera una guitarra eléctrica, aunque sería más

⁵³ El tempo de la canción se justifica dentro del argumento de la serie a través de un invento creado por el Dr. Doofenshmirtz. Mediante su nuevo "inaitor", proyectaba los latidos de su corazón por toda la ciudad, ocasionando un efecto directo en las aventuras de Phineas, Ferb y sus amigos. Esta circunstancia resulta en la influencia del ritmo cardíaco del Dr. Doofenshmirtz en el tempo de la canción, dotando así de un elemento narrativo adicional a las aventuras de los personajes principales.

coherente que estuviera tocando el bajo, dado que se enfocan primeros planos en Ferb en momentos en los que la guitarra tiene un papel protagónico, descartando también a Baljeet como bajista, ya que no toca durante las estrofas, lo cual sería bastante inusual para el rol de este instrumento.

La indumentaria adoptada por los protagonistas de la banda se caracteriza por elementos distintivos asociados a la estética punk. Entre estos elementos se encuentran el uso de pulseras adornadas con pinchos y cadenas, prendas de vestir mayormente negras (a excepción del líder de la banda), chaquetas de cuero, así como la camiseta de Ferb con la bandera del Reino Unido. Además, se destaca la presencia de rasgos específicos en el atuendo de cada personaje, como el rostro pintado de Phineas y la estética general de Baljeet, que incluye un peinado particular, una camiseta rasgada y corta que deja parte del torso al descubierto, medias moradas acompañadas de un cinturón, botas, un peinado característico y los ojos maquillados.

Durante la ejecución musical, en el trasfondo visual se puede observar el emblema distintivo de la banda, el cual se compone esencialmente del símbolo anarquista acompañado de un símbolo adicional en forma de signo de suma (+) en la esquina superior derecha. Esta inclusión del signo de suma pretende emular la convención de calificación utilizada en Estados Unidos, aportando así un elemento irónico y subversivo a la imagen del logo.

La estructura del tema se caracteriza por una secuencia inicial en la que la guitarra, el bajo y la batería ejecutan el *riff* introductorio hasta que la voz principal comienza a cantar. A continuación, se presenta un primer plano de Ferb realizando un *bending* en la guitarra, lo cual sugiere su papel como guitarrista principal. Durante la estrofa, se enfoca la batería, mostrando a Buford tocando un plato y un timbal. En la versión del episodio, se ha añadido la reproducción de sonidos del timbal al ritmo exacto de los golpes en la serie animada. Luego, Phineas interrumpe con armonías en el micrófono de Baljeet, justo antes de entrar al estribillo. En esta sección, Baljeet acomoda su guitarra para tocarla durante el estribillo, mientras Phineas y Ferb proporcionan los coros de la canción en otro micrófono.

Tras la conclusión de la canción, Baljeet realiza un gesto que, desde la perspectiva del espectador, da la impresión de que va a romper la guitarra al golpearla contra el suelo

del escenario. Sin embargo, al ampliarse el plano, se revela que en realidad se dispone a guardar la guitarra en su funda, utilizando este gesto como una referencia a situaciones similares en las cuales bandas de rock o punk han llevado a cabo dicha acción. Este gesto simbólico evoca la estética rebelde y provocadora asociada a estas bandas, generando una expectativa en el espectador que luego se ve desafiada al revelar la acción real de guardar el instrumento en su estuche.

Ilustración 7, imagen capturada del episodio "The Baljeatles", minuto 10:14

Textos

La letra de la canción nace del enfado de Baljeet y del sentimiento de necesitar expresar su frustración de no recibir una calificación tras sus esfuerzos. Se pregunta así mismo si no habría otra manera de expresar esto; tras esto, comienza a cantar que quiere ser evaluado con una "A", es decir, un sobresaliente o el equivalente a un diez en España. Haciendo que la letra de la canción gire en torno a que va a conseguir siempre la mejor nota y exigiendo que la forma de calificar y las normas sean muy estrictas porque, aun así, las va a cumplir y seguirá sacando la mejor nota.

Este tipo de letra cantada en un estilo de punk se interpreta de forma irónica y sarcástica, ya que, una de las principales características del punk, tanto por las letras como por su música y mensaje es que es algo que va contra el sistema y que busque rebeldía y la subversión.

Doblaje

El primer problema que presenta esa letra para su adaptación en España son los grados de puntuación tan diferentes que poseen las dos versiones y, en este caso se resuelve bastante bien en uno de los versos:

“Can I get a syllabus, a little discipline? Judge me on a scale from A to F!”

“Quiero un plan de estudios más severo en disciplina evaluable desde el cero al diez.”

Otro ejemplo es en el estribillo, en el que tienen que adaptar la métrica y cambiar ligeramente el significado del estribillo:

Somebody gimme a grade!

¡Quiero mi nota esta vez!

También aparece un verso en España en la que conservan la palabra en inglés de la versión original:

I won't cry or sigh, I'm here to testify,

Pero no lloraré, lo puedo asegurar,

Up with the establishment!

¡Voy con el *establishment*⁵⁴!

⁵⁴ Grupo de personas que ejerce el poder en un país, en una organización o en un ámbito determinado. RAE-ASALE y RAE, «establishment | Diccionario de la lengua española», «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario, accedido 30 de mayo de 2023, <https://dle.rae.es/establishment>.

III. CONCLUSIONES

Tras la exposición de este trabajo, considero sumamente interesante este campo de estudio en lo referente a las canciones de esta serie dentro de la musicología, especialmente en lo que se refiere a la música popular urbana. En particular, esta serie aborda en sus canciones diversos recursos que van más allá de las expectativas habituales de una serie infantil. Se destaca el desarrollo de personajes a través de la música, así como la atención prestada a la animación de los instrumentos interpretados en las canciones, mostrando una notable «fidelidad» en su representación. Estos elementos contribuyen a enriquecer y elevar el nivel de la música dentro del contexto de la serie.

A nivel musical, puedo concluir que esta serie posee un componente educativo, ya que contribuye a distinguir entre distintos géneros musicales mediante canciones que explotan los recursos característicos de cada género, facilitando su identificación y clasificación. Asimismo, la serie ayuda a desarrollar una percepción auditiva más aguda en cuanto a timbres, ya que visualmente muestra los instrumentos que se están interpretando en cada canción, otorgándoles cierto protagonismo. Además, las letras de las canciones a veces incluyen información musical y un vocabulario específico que puede ayudar al espectador a familiarizarse con ciertas terminologías musicales. Este enfoque musical en la serie no solo proporciona entretenimiento, sino que también estimula el desarrollo de habilidades auditivas y conocimientos musicales básicos, lo que la convierte en una herramienta valiosa para despertar el interés y la apreciación por la música en el público infantil.

Además, la trama sencilla y cíclica de la serie ayuda a poder abordar otros aspectos relevantes, a pesar de la duración relativamente corta de sus episodios. La serie logra incorporar referencias transgeneracionales que apelan a todo tipo de público, no solo al infantil. Asimismo, se observa un desarrollo gradual de los personajes que se refleja a lo largo de la trama, en ocasiones influenciado por los números musicales presentados en la serie animada. Estas características adicionales permiten que la serie tenga un atractivo más amplio y que los espectadores de todas las edades encuentren elementos que les resulten interesantes y entretenidos. El uso estratégico de la música como vehículo para el desarrollo de los personajes y la narrativa añade un componente adicional de disfrute

y conexión emocional para el público, contribuyendo así a la riqueza y diversidad de la serie.

Mi intención con este trabajo era la de realizar un pequeño análisis dentro de esta área tan poco estudiada y de reflejar que es una serie que tiene muchas virtudes a nivel tanto musical que no han sido casi exploradas, ya sea de forma aislada o incluyendo la variante audiovisual; debido a que, en este sentido, la serie también se vuelca a nivel musical combinando ambos elementos.

ANEXOS

“History of Rock”

Versión Original

Danny: When I was a boy, down in South Illinois,

I heard a man playing blues, oh, what a wonderful noise.

He had an old guitar, but not a dollar to his name,

Making music so sad, but he was happy just the same.

He gave me a wink, and said: "Son, let me share the news...

If you want a happy life, you gotta learn to sing the blues!"

I asked my daddy for a guitar,

Oh, I begged and I plead,

I said I wanted to play the blues, and he just nodded his head.

Daddy said when he was my age,

"Boogie-Woogie" was the thing.

Phineas: Just take the blues, throw out your hip, and add a little swing

Danny: Ah, music has the power, that without it, he'd a-sworn

That he'd a never met my mom and I'd a-never been born...

Phineas: So what's this? (hablado)

Danny: This is Psychedelia; It's where the guitar solo came from. (hablado)

Phineas: No, I mean what's with all the colors? (hablado)

Danny: I have no idea. (hablado)

Danny: Ha! I kept learning

All the powers my guitar had,

I made it go "walka-walka"

'Till it was so good it was bad

Phineas: Just make a face, and stomp that bass,

You can make that rhythm bump

But this is just the blues, but in a way that makes you wanna shake your rump!

Danny: I can make you clap your hands

I can make you get up and dance...

If you wanna shake your booty, my friend,

You gotta give the funk a chance

Danny: Metal!

Pound your fist in the air!

Metal!

Bang your head full of hair!

It's crunchy, and it's nasty, full of bad
attitude

Phineas: Your parents will think you're
crazy,

Your neighbors will think you're rude

Danny: Believe it or not, it's all the blues
again;

You just add a little fuzz and turn your
amp up to 10!

Music has the power to change your life,

Forever!

Doblaje en España

Danny: Cuando era un chaval, en el sur de Oregón

a «un nota» oí tocar blues y fue una revelación

tenía una guitarra y ni un dólar, pero oíd,

con su música triste el hombre era muy feliz.

Haciéndome un guiño dijo: Toma nota tú:

“si es que quieres ser feliz tan solo aprende y canta blues.”

Pedí a mi padre una guitarra, le rogué y supliqué.

Dije: “Quiero tocar el blues”. El asintió y esperé

me dijo que en sus tiempos era el

boogie-boogie su trajín.

Phineas: Tu coje el blues moviéndote y dale algo de *swing*.

La música es tan grande su poder tan superior

que con ella encontró a mi madre y yo nací de su amor.

Phineas: ¿Y esto que es? (hablado)

Danny: Esto es la psicodelia, es donde viene el solo de guitarra. (hablado)

Phineas: No... decía el motivo de colores. (hablado)

Danny: No tengo ni idea. (hablado)

Fui aprendiendo

mi guitarra quiso hablar.

Tocando todo el día

hasta que me hacía alucinar.

Phineas: Haz tu trabajo, dale al bajo

y ponle ritmo funk.

Porque esto solo es blues y al tocar los huesos se te moverán.

Danny: Yo puedo hacerte disfrutar

que te subas a bailar

desearas mover el culo también cuando te pongas a escuchar.

¡Heavy!

Ahora el puño hay que alzar

¡Metal!

y tu pelo menear.

es duro, insultante muestra mala actitud.

Phineas: Tus padres diran "que loco" la gente dirá "¡que cruz!".

Danny: Lo creas o no es solo blues otra vez con pedal de distorsión con el volumen al 10.

La música tu vida podrá cambiar

por siempre.

“Fabulous”

Versión Original

Phineas: I don't need to tell you
what you already know,
you're the one with style,
you're the whole darn show!
The other guys play
their instruments fine,
But next to you,
their looks are a crime!
Bobby: Well, they say true beauty,
it comes from within,
But you have to be comfortable
in your own skin!
So I exfoliate with
this exotic cream,
Just look at me:
I look like a dream!
Phineas: You have to admit, he looks
pretty darn good. (hablado)
You're the one, yes,
you're the star,
We need you back
on bass guitar!

You're fabulous (Bobby: I'm fabulous!)
You're fabulous (Bobby: I'm fabulous!)
You're the one
we all can see!
It's all about you! (Bobby: It's all about
me!)
You're fabulous (Bobby: I'm fabulous!)
You're fabulous (Bobby: I'm fabulous!)
Bobby: You know, no two people
are like each other,
So don't be a lookalike
copying another,
Unless, of course,
you're copying me,
'Cause that gives
you individuality!
Phineas: Nice 'do! But back
to the matter at hand.
So what do you say,
are you back in the band?
Bobby: Well, maybe if I
can find my old leather

Phineas: Dude! We're getting

the band back together!

You're the one

who sets the bar,

The hairdo king,

the Fashion Tsar!

You're fabulous (Bobby: I'm fabulous!)

You're fabulous (Bobby: Oh, I'm fabulous!)

You're the one

we all can see,

It's all about you! (Bobby: It's all about me!)

You're fabulous! (Bobby: I'm fabulous!)

You're fabulous! (Bobby: I'm fabulous!)

Doblaje en España

Phineas: Lo que tú ya sabes no te cuento yo.

Eres todo estilo, eres puro *show*

y los demás, vale saben tocar,

pero ante ti se han de arrodillar.

Bobby: Bien, lo llevo dentro y ése es mi papel

pero has de estar cómodo en tu propia piel.

Yo me exfolio con esta crema bien y mírame:

¡Salgo del Edén!

¡Sólo tú eres *superstar*!

¡Te vuelves mágico al tocar!

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

¡Eres único, oh, sí!

¡Doy todo por ti! (Bobby: ¡Das todo por mí!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

Bobby: No hay dos personas que sean iguales,

no quieras tú nunca parecerle a nadie.

Excepto parecerle a mí,

¡que añade personalidad en ti!

Phineas: ¡Buen *look*! Volvamos al tema central,

¿no crees que volver con tu banda es normal?

Bobby: Si es con mi vieja ropa de cuero.

Phineas: ¡Uh! ¡Reunamos al grupo cañero!

¡Sólo tú me harás temblar!

¡Eres un rey, eres un zar!

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Si es que soy fabuloso!)

¡Eres único, oh, sí!

¡Mi icono eres tú! (Bobby: ¡Das todo por mí!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

¡Fabuloso! (Bobby: ¡Soy fabuloso!)

“Ain't Got No Rhythm”

Versión original

Phineas: So you're saying that you don't have rhythm

But listen what you're doing right there!

With that stamp and a book

You've got a real nice hook

Sounds to me like you've got rhythm to spare

Sherman: I have no idea what you're talking about

I've got as much rhythm as that chair

What happened to me was a tragedy

But I don't have to be a millionaire

Look, I got a sweet deal going on here

I got all the books that I can read

All these sweet old ladies and this carpet from the 80's

What more could a librarian need?

Sherman: Besides, I ain't got rhythm

No, I ain't got rhythm

Said I ain't got rhythm

I ain't got rhythm!

Phineas: You're kidding me right, y-you're kidding me

Don't you see what you were doing right then?

That's a wicked groove you were starting to move

Mister, you got rhythm times ten

Sherman: I think perhaps that you're not listening

I find it tedious to repeat

It's no big crime,

I just can't keep time

I'm telling you I lost the beat

I don't need my face on a T-shirt

Or hit a power-chord guitar

They were screaming my name

I guess it's a shame

But I don't need to be a rock star

Besides, I ain't got rhythm

No, I ain't got rhythm

Said I ain't got rhythm

I ain't got rhythm!

I ain't got rhythm

Phineas: Sounds like rhythm to me!

Sherman: No, I ain't got rhythm

Phineas: Seems like they all agree!

Sherman: Said I ain't got rhythm

Phineas: But you're laying down

Sherman: (I ain't got rhythm!)

Phineas: Some funky syncopation!

Sherman: I ain't got rhythm

Phineas: But you got that beat!

Sherman: No, I ain't got rhythm

Phineas: Look at them, they're stomping their feet!

Sherman: Said I ain't got rhythm

Phineas: It's time for you to rock

Phineas and Sherman: A brand new generation

Gente de la biblioteca: Brand new generation

Sherman: Gonna rock a

Phineas and Sherman: Brand new generation

Sherman: Because I ain't got rhythm!

Mujer: Would you just go join the band?

Gente de la biblioteca: Ain't got rhythm!

Sherman: Hey, hey!

Gente de la biblioteca: Ain't got rhythm!

Sherman: Hey, look at...!

Gente de la biblioteca: Ain't got rhythm!

Sherman: Look at that trick!

Gente de la biblioteca: Ain't got rhythm!

Sherman: Check it out! Look at me!

Sherman: Hey, I got rhythm!

Doblaje en España

Phineas: Tu mantienes que no tienes ritmo,

Pero oye lo que acabas de hacer

Libro y sello “pom-pom”,

Tú creas un buen son

¡Tienes ritmo, eso es fácil de ver!

Sherman: Yo no sé qué es lo que me quieres contar,

Tengo el mismo ritmo que un somier.

Lo que me paso fue muy trágico

Pero rico yo no quiero ser.

Mira, yo conseguí el curro de aquí

Y cien mil libros puedo así leer

Con viejitas lentas

Y esta alfombra del ochenta

Un librero que más va a querer.

Además, no tengo ritmo,

Yo no tengo ritmo.

Que no tengo ritmo,

¡No tengo ritmo!

Phineas: ¿Bromeas verdad? ¡Me vacilas!

¿O no ves lo que acabas de hacer?

Te mueves tu con un aire de blues;

¡Míster, tienes ritmo y poder!

Sherman: Es que parece que no escuchas,

Y es muy tedioso repetir:

Que no es un drama si alguien proclama

¡Que al compás no sabe ir!

Yo no quiero ser famoso,

Ni la guitarra aporrear;

Aclamaban mi nombre,

Quizá te asombre,

¡Más, chico no quiero triunfar!

Además, no tengo ritmo,

Yo no tengo ritmo,

Que no tengo ritmo,

¡No tengo ritmo!

¡No tengo ritmo!

Phineas: (Pues mejor no lo vi)

Sherman: ¡Yo no tengo ritmo!

Phineas: (¡Todos piensan que sí)

Sherman: Que no tengo ritmo...

Phineas: (¡Pero marcas unas síncopas muy funkys!)

Sherman: ¡No tengo ritmo!

Sherman: ¡No tengo ritmo!

Phineas: (¡Pero hay ritmo en ti!)

Sherman: ¡Yo no tengo ritmo!

Phineas: (¡Bailan con los pies, mira ahí!)

Sherman: Que no tengo ritmo.

Phineas y Sherman: 'Debes formar tu nueva banda cuanto antes (vuelve cuanto antes),

Una nueva banda cuanto antes.

Sherman: ¡Porque no tengo ritmo!

Mujer: (¡Ah, ¿quieres unirte ya a la banda de una vez?!)

Gente de la biblioteca: (Toca el ritmo)

Sherman: ¡Hey!,

Gente de la biblioteca: (Toca el ritmo)

Sherman: ¡Aleluya!,

Gente de la biblioteca: (Toca el ritmo)

Sherman: Eh, ¿cómo lo ves? ¡Míralo, míralo, mira!

¡Yo tengo ritmo!

“You Snuck Your Way Right Into My Heart”

Version original

I should've known

From how I felt

When we were together

And even more when we were apart

You tiptoed in

And you got under my skin

You snuck your way right into my heart

I put up barriers

To shield my emotions

A wall that you could never break apart

But like a ninja of love (ninja of love)

Rappelling down from above (down from above)

You snuck your way right into my heart

Oh yeah

C'mon everybody, let me hear ya!

Público: Na-na... na-na-na-na-na-na-na na-na...

Danny: (Yeah!) You snuck your way right into my heart!

You snuck your way right into my heart!

Yeah! Yeah!

Goodnight, Tri-State Area!

Doblaje en España

Lo supe yo,

Pues lo sentí estando contigo

Y al separarnos aún más

Tu ritmo se me coló

Un día bajo la piel

Y en mi corazón, ahora estás.

Armé defensas, guardando emociones

Un muro imposible de tomar

Más como ninja de amor, (ninja de amor)

Se me coló tu valor (si tu valor)

Y en mí corazón ahora estás.

Vamos, todo el mundo, quiero oíros

Público: Na-na... na-na-na-na-na-na na-na...

Danny: ¡Derecha vas, a mi corazón!

¡Mi amor, mi amor!

¡Buenas noches al Área de los Tres Estados!

“E.V.I.L. Boys”

Versión Original

Candace: Those boys are always up to something

And it's bringing me to tears,

'Cause just before you get home

It always just magically disappears.

Those boys are evil.

But before you get home, they somehow always clean up the mess.

Vivian: Testify, Candace, testify!

Candace: Those boys are evil,

Let me spell it out for you, Mom.

E-V-I-L B-O-Y-S.

They built a roller coaster,

And a beach in the backyard.

Drove cattle through the city

And messed up the boulevard.

They took me back in time

When we went to that museum.

They built fifty foot tree-house robots,

But still you didn't see 'em.

Those boys are evil.

Their crazy shenanigans cause me all kinds of distress.

Those boys are evil.

Sing it with me,

E-V-I-L B-O-Y-S.

I know you think they're saints

But Mom, I'm here to tell

Those B-O-Y-S, they're just E-V-I-L.

Those boys are evil!

They're making me feel like my head's in a hydraulic press!

And that don't feel too good!

Those boys are evil!

Everybody!

E-V-I-L B-O-Y-S!

That's what I'm talking about!

E-V-I-L B-O-Y-S!

That's right those boys are...

Evil little boys!

Doblaje en España

Candace: Siempre están maquinando algo,

Loca me van a volver

Pues, cuando vas a llegar tú a casa,

Lo hacen desaparecer.

Son chicos malos,

Pero todo lograron limpiar antes de que lo vieses

Son como diablos

Déjame deletreártelo: D-I-A-B-L-O-S

En el jardín hicieron

Una playa sin dudar,

Ganado condujeron

Ensuciando el bulevar.

Me hicieron regresar

Al pasado en el museo,

¡construyeron robots gigantes!

¿no ves lo que yo veo?

Son chicos malos

Y no les importa que siempre me angustie y estresen.

Son como diablos

Cantad también.

Todos: D-I-A-B-L-O-S

Dos santos crees que son,

Más mami ya lo ves,

Son el mismo diablo,

No son lo que crees.

Son chicos malos,

¡culpables de que mi dolor de cabeza no cese!

¡No estoy por la labor!

Son como diablos

Todos: D-I-A-B-L-O-S

Y te lo quiero contar

Todos: D-I-A-B-L-O-S

¡Ya dame la razón!

¡Pequeños diablos son!

“Busted” (versión excendida)

Versión original

Vanessa: I can see the things you're doin'

And you think that I'm naïve.

But when I get the goods on you

She'll finally believe.

Candace: Well she says it's all just drama.

But every bubble's got to pop.

She's gonna see just what you're doin'

Ambas: And then you're finally gonna have to stop!

Don't think you're gonna win this time,

'Cause you better believe I'm gonna drop a dime on you!

I'll get ya! (yeah)

I'll get ya!

And when I do, you're gonna be busted!

(Busted!)

I don't wanna put the hurt on you

But you better believe me When I tell you that I finally got the dirt on you,

You're busted.

(Busted!)

Vanessa: Yeah, she's finally gonna see the light,

Ambas: This is how it's gonna be,

When she finds out that I was always right,

You're busted!

Ambas: There's a new cop on the beat,

And I'm bringing down the heat,

My eyes are wise to all your lies,

'Cause you're not that discreet.

And I don't care what you've heard,

'Cause there's one six letter word,

Vanessa: It's gonna set me free,

Candace: (Gonna set me free)

Vanessa: It starts with a «B»!

Candace: (Starts with a «B»!)

Ambas: It goes B-U-S-T-E-D!

You are busted!

(Busted!)

Ambas: I don't wanna put the hurt on you

But you better believe me,

When I tell you that I finally got the dirt on you,

(I'll get ya!)

You're busted.

(Don't think you're gonna win this time.)

Vanessa: Yeah, she's finally gonna see the light.

(Drop a dime on you.)

Ambas: This is how it's gonna be,

When she finds out that I was always right,

(I'll get ya! I'll get ya!)

You're busted!

Doblaje en España

Vanessa: Veo lo que estás haciendo

Y piensas Vaya, ingenua, «bah»

Más cuando yo te pille

Se que ella me creerá

Candace: Me dice que hago drama

Pero esto tiene que estallar

Ella verá las cosas claras

Ambas: ¡Y sé que entonces os hará parar!

Hoy ya no lograréis ganar

Os conviene pensar que me voy a chivar aún.

¡Sí, lo haré! (sí)

¡Sí, lo haré!

Es lo mejor, ya os toca, ¡ya basta!

(¡Basta!)

No es venganza

Es algo más común

Más os vale creerme cuando digo

Que ya pienso en chivarme aún ¡Ya basta!

(¡Basta!)

Vanessa: Ella va a entenderlo sin dudar

Ambas: Y va a darse cuenta al fin,

De que por siempre en mí debió confiar,

¡Ya basta!

Ambas: Hoy un nuevo poli. ví,

Le daré trabajo aquí,

Candace: Me he dado cuenta, os cogí

Los líos descubrí.

Vanessa: Da lo mismo lo que hagáis,

Ambas: Oigáis bien clarito a mí,

Candace: (Bien clarito a mi)

Vanessa: ¡Os lo digo así!

Candace: (¡Lo digo así!)

Ambas: ¡Es B-A-S-T-A!

¡Suen a «Basta»!

(¡Basta!)

Ambas: No es venganza

Es algo más común

Más os vale creerme cuando digo

Que ya pienso en chivarme aún (Sí lo haré) ¡Ya basta!

(¡Basta!)

(Hoy ya no lograréis ganar.)

Vanessa: Ella va a entenderlo sin dudar.

(Y la vais a fastidiar)

Ambas: Y va a darse cuenta al fin,

De que por siempre en mí debió confiar,

(¡Si lo haré, sí lo haré!)

¡Ya basta!

“Chains on Me”

Versión original

I woke up this mornin', and the world
was gray

Haven't seen the sun since they hauled
me away

The boss man says there's no use in tryin'

He won't let me color outside of the lines

Got these chains on me

Yeah, they're draggin' me down

Got these chains on me

Hear that clankin' sound?

Got these chains on me

Mister, hear my song

Don't say imagination is morally wrong

Mm-hmm-hmm

Drink of water, boss?

As long as I've been here I've got nothin'
to show

Try to make somethin' but the boss says
no

Wanna be creative but the man won't
hear it

That big boss man is tryin' to crush my
spirit

Got these chains on me

They won't let me fly

Got these chains on me

Won't tell me why

Got these chains on me

Mister, hear my song

Don't say imagination is morally wrong

No, they won't let us dance or bang that
gong

'Cause they say imagination is morally
wrong!

Doblaje en España

Despierto y el mundo cada día es gris.

No veo el sol desde que estoy aquí.

El jefe insiste en la inutilidad

de dar rienda suelta a mi creatividad.

¡Con cadenas voy! Ay, qué gran
depresión.

¡Con cadenas voy! Qué chirriantes son.

¡Con cadenas voy! Oiga mi canción.

No tilde de inmoral a la imaginación.

¿Un trago de agua, jefe?

Me han encerrado aquí y nada ya enseño
yo.

A lo que intento el jefe dice no.

Yo soy creativo pero él no me atiende.

Mi espíritu el jefe hundir pretende.

¡Con cadenas voy! No podré volar.

¡Con cadenas voy! Quiero escapar.

¡Con cadenas voy! Oiga mi canción.

No tilde de inmoral a la imaginación.

No nos dejan bailar ni tocar el gong,

porque tildan de inmoral a la
imaginación.

“Backyard Beach”

Versión original

Ferb: Listen up people and I'll teach ya

Phineas y Ferb: And the backyard beach yeah.

Ferb: Every morning, Phineas, he gonna say

Cantantes: Say!

Ferb: "Brother, whatcha gonna do today?"

Now you see we're having fun

Playin' under the sun,

And get in line, get in line.

'Cause the wet skis runnin'

A backyard beach, a backyard beach,

Nothing's outta reach,

we got the backyard beach.

You can change in the broken hut,

Drink out of a coconut,

Three games for a token, but the rest is free!

You got skiin', parasailin',

Surfin' and a-flailin',

Your contacts need saline,

Or else you can't see.

Got the backyard beach, a backyard beach.

Nothing's out of reach, we got the backyard beach.

Got the backyard beach, a backyard beach,

Don't fall into the breach, got the backyard beach!

Hey! Hey! Backyard beach!

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Don't fall into the breach, got the backyard beach!

Hey!

Doblaje en España

Yo os contaré sin más morralla
Lo de Phineas y Ferb, lo de nuestra playa
Cada día Phineas dice: Oye Ferb (¡Ferb!)
Ferb, colega ¿hoy qué vas a hacer?
Divertirnos sin control y jugar bajo el sol.
Así que pide la vez, que las motos vuelan
En el jardín, en el jardín
Hay de todo en nuestra playa en el jardín.

En la choza te cambiarás,
Luego coco beberás,
Tienes tres jugadas gratis sin perder.
Pasas horas esquiando o surfeando,
Mojad las lentillas o no podréis ver.
Porque en el jardín, en el jardín,
Hay de todo en nuestra playa en el jardín.
En el jardín, en el jardín,
Fácil es tener la playa en el jardín.

“Gitchee Gitchee Goo” (versión extendida)

Versión original

Phineas: Ladies and gentlemen, the Ferbettes! I'm Phineas, and this is Ferb, and we're gonna sing a song!

Bow, chicka, bow-wow!

Candace/Ferbettes: That's what my baby says!

Phineas: Mow-mow-mow!

Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!

Phineas: Chicka-chicka choo wap!

Candace/Ferbettes: Never gonna stop!

Todos: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: My baby's got her own way of talking,

Whenever she says something sweet.

And she knows it's my world she's a-rockin',

Though my vocabulary's incomplete!
(guitar)

I know it may sound confusing...

Ferbettes: (Ooh!)

Phineas: Sometimes, I wish she'd give it to me straight!

But I never feel like I'm losing,

Candace/Ferbettes: (Losing!)

Phineas: When I take the time to translate!

Todos: Here's what I'm talkin' 'bout!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!

Ferbettes: That's what my baby says!

Phineas: Mow-mow-mow!

Ferbettes: And my heart starts pumping!

Phineas: (Oh) Chicka-chicka, choo wap!

Ferbettes: Never gonna stop!

Todos: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: Well I don't know what to do,

Candace: (I don't know what to do.)

Phineas: But I think I'm getting through.

Candace: (I think I'm getting through.)

Phineas: 'Cause when I say I love you...

Ferbettes: (When I say I love you!)

Phineas: She says, "I gitchee gitchee goo you, too!"

Candace/Ferbettes: (Gitchee gitchee goo you, too!)

Phineas: Gitchee gitchee goo you, too!

Candace/Ferbettes: (Gitchee gitchee goo you, too!)

Phineas: Don't need a dictionary!

Phineas: Bow, chicka, bow-wow!

Candace/Ferbettes: That's what my baby says!

Phineas: Mow-mow-mow!

Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!

Phineas: Chicka-chicka, choo wap!

Candace/Ferbettes: Never gonna stop!

Todos: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Phineas: I said, a-bow, chicka, bow-wow!

Candace/Ferbettes: That's what my baby says!

Phineas: Mow-mow-mow!

Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!

Phineas: Chicka-chicka, choo wap!

Candace/Ferbettes: Never gonna stop!

Todos: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Gitchee gitchee goo means that I love you!

Gitchee gitchee goo means...

That I love you,

Baby! Baby! Baby!

Ferb: Baby-baby-baby-baby.

Todos: Gitchee gitchee goo means that I love you!

Doblaje en España

Phineas: Señoras y señores, las Ferbets,

Yo soy Phineas y este es Ferb y vamos a cantar una canción.

Bow, chicka, bow-wow

Candace/ferbettesmi chico me habla así

Phineas: Mow, mow, mow

Candace/Ferbettes: Y me hace palpar

Phineas: Chiki chiki chuo

Candace/Ferbettes: Nunca va a parar

Todos: ¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

Phineas: Mi chica tiene su lenguaje

Y sabe siempre que decir

Yo siento que me mola escucharla

Aunque hay palabras que ni se escribir (woh)

Y puede que me confunda

Porque no es nada fácil de entender

Pero el cable no se me cruza (cruza)

Pues traduzco a todo correr (lo bueno es aprender)

Bow, chicka, bow-wow

Candace/ferbettesmi chico me habla así

Phineas: Mow, mow, mow

Candace/Ferbettes: Y me hace palpar

Phineas: Chiki chiki chuo

Candace/Ferbettes: Nunca va a parar

Todos: ¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

Phineas: Yo ya sé que su actitud (ya sé que su actitud)

Nos causará inquietud (nos causará inquietud)

¡Pues cuando digo mi amor! (cuando digo mi amor)

Me dice, Gitchee gitchee go!

Todos: Gitchee gitchee go!

Phineas: Gitchee gitchee go!

Todos: Gitchee gitchee go!

Phineas: ¡Y fuera el diccionario!

Bow, chicka, bow-wow

Candace/ferbettesmi chico me habla así

Phineas: Mow, mow, mow

Candace/Ferbettes: Y me hace palpar

Phineas: Chiki chiki chuo

Candace/Ferbettes: Nunca va a parar

Todos: ¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

Phineas: Yo digo, Bow, chicka, bow-wow

Candace/ferbettesmi chico me habla así

Phineas: Mow, mow, mow

Candace/Ferbettes: Y me hace palpar

Phineas: Chiki chiki chuo

Candace/Ferbettes: Nunca va a parar

Todos: ¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

Baby! Baby! Baby!

Ferb: Baby-baby-baby-baby

Todos: ¡Gitchee Gitchee go, es te quiero yo!

“Gimme a Grade”

Versión original

Baljeet: Oh yeah! I have got something to say!

I have been burned by vague lesson plans and a free-floating curriculum!

I like my rules, baby, etched in stone, 'cause you know I am going to stick to them!

Baljeet y Phineas: Can I get a syllabus, a little discipline? Judge me on a scale from A to F!

Baljeet: You wasted all my time learning how to rhyme, then left me hangin' from a treble clef!

Baljeet: Somebody gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: I need the man keeping me down!

Somebody gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: Is there a red pen in this town?

Somebody gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: I already said it, I need some extra credit today!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: And make it an A!

Yes, that is right!

Baljeet: Oh, I am so upset!

I am stone cold, honor roll,

I won't be told how to vent!

Baljeet y Phineas: I won't cry or sigh, I'm here to testify,

Up with the establishment!

Baljeet: My parents understand me, for conformity inside of me which I can help the system out!

I ain't gonna waste my summer taking beatings from my drummer,

Put a mic in front of me and I'll shout!

Gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: You know I'm gonna wreck the curve!

Somebody gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)

Baljeet: The only letter I deserve!

Somebody gimme a grade!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: This isn't a request, I demand there be a test today!

Phineas y Ferb: (Somebody gimme a grade, somebody gimme a grade!)

Baljeet: Gimme a grade!

Doblaje en España

Baljeet: Oh yeah! ¡Yo tengo que protestar!

No hay nada que, se parezca a un plan que defina mi *curriculum*

No hay más normas ni obligación, de seguirlas de modo rígido

Baljeet y Phineas: Quiero un plan de estudios más severo en disciplina evaluable desde el cero al diez.

Baljeet: Yo que, para rimar, tuve que sudar y me soltáis esta maña estupidez.

Baljeet: ¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: Hablo de puntuación

¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: No hay bolo rojo en el cajón

¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: Mis créditos quiero, que salgan del tintero de un juez.

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: Y espero que un diez.

Ag, ¡Estoy quemado!

Tengo represión y no me desahogo bien

Baljeet y Phineas: Pero no lloraré, lo puedo asegurar

¡Voy con el *establishment*!

Baljeet: Mis padres me comprenden, el sistema así defiende, porque lo queremos conservar.

Yo no espero hasta el verano, aunque el «batera» te de mano

¡Ponme un micro porque voy a gritar!

¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: La media rompo, ¡vais a ver!

¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: ¡La que yo creo merecer!

¡Que me den nota esta vez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: ¡No llego más al fin, que un examen duro y sin un diez!

Phineas y Ferb: (¡Que me den nota esta vez, que me den nota esta vez!)

Baljeet: ¡Dazme ya un diez!

GLOSARIO DE PERSONAJES

- Phineas Flynn: hijo de Linda, hermano de Candace y hermanastro de Ferb.
- Ferb Fletcher: hijo de Lawrence, hermanastro de Candace y Phineas.
- Candace Flynn: hija de Linda, hermana de Phineas y hermanastra de Ferb.
- Linda Flynn: madre de Phineas y Candace, madrastra de Ferb y esposa de Lawrence.
- Lawrence Fletcher: padre de Ferb, padrastro de Candace y Phineas, esposo de Linda.
- Perry el ornitorrinco: mascota de la familia Flynn – Fletcher y su alter ego, el Agente P es un agente secreto y enemigo de Doofenshmirtz.
- Francis Monogram: comandante de la agencia para la que trabaja el Agente P, es el encargado de designar misiones.
- Dr. Heinz Doofenshmirtz: científico malvado, enemigo del Agente P y padre de Vanessa.
- Vanessa Doofenshmirtz: hija de Dr. Doofenshmirtz y pareja de Ferb en el futuro.
- Vivian García-Shapiro: amiga de Linda, vecina de la familia Flynn – Fletcher y madre de Isabella.
- Isabella García-Shapiro: hija de Vivian, amiga de Phineas y Ferb.
- Baljeet Tjinder: amigo de Phineas y Ferb, generalmente acompañado por Buford.
- Buford Van Stomm: amigo de Phineas y Ferb, generalmente acompañado por Baljeet.
- Jeremy Johnson: amigo y, posteriormente pareja de Candace.
- Stacy Hirano: mejor amiga de Candace.

- Danny: guitarrista y cantante de la banda Love Händel, actualmente, dueño de una tienda de guitarras.
- Bobby: bajista y corista de la banda Love Händel, en la actualidad dirige la peluquería a la que suele acudir Linda.
- Sherman "Swampy": baterista y corista de la banda Love Händel, actualmente bibliotecario.

BIBLIOGRAFÍA

- Bowling For Soup, *Today Is Gonna Be a Great Day*. Walt Disney Records, 2009, CD
- De la Vega García Muñoz, María. «La traducción audiovisual para el público infantil: análisis de las canciones de Phineas y Ferb» trabajo Fin de Grado, Universidad Pontificia Comillas, 2018.
- Lloris, Navarro Guillermo. «La traducción de canciones en la serie Phineas y Ferb» trabajo Fin de Grado, Universitat Jaume I, 2021.
- Mittell, Jason «Phineas & Ferb: Children´s Television» en *How To Watch Television*, ed. por Ethan Thompson y Jason Mittell, 56-65. Nueva York: Univeristy Press, 2013.
- Rojas, Atarama Tomás Castañeda Purizaga, Lucía y Agapito Mesta, Claudia «Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de “intensamente”», *Revista internacional de comunicación* n.º 36, 2017: 1-15.
- Saffle, Michael «Comedia musical 3.0 - Phineas y Ferb» *Popular Music Research Today: Revista Online De Divulgación Musicológica* 1, n.º2, (2019): 5-23.

ENLACES WEB

«Ain't Got Rhythm 🎵 | Phineas and Ferb | @disneyxd» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 22 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=KTdFszcZp-I>.

«Backyard Beach 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 5 de febrero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=UBqBTICu4EE>.

«Busted 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 15 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=MrpKD5-Su9A>.

«City of Love | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 28 de febrero de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=b7F54zGXAgc>.

«Dan Povenmire & Swamply Marsh Phineas & Ferb Behind the scenes with Piper Reese pt 1/2!», video de Youtube a partir de una entrevista televisada por Piper's Picks TV el 21 de julio de 2008, publicado por «Silverwerks™» el 26 de marzo de 2009, https://www.youtube.com/watch?v=J9ZEF33WPp4&ab_channel=Silverwerks%E2%84%A2.

«E.V.I.L. Boys 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 12 de febrero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=rI9HKrduWZA>.

«Fabulous | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 1 de marzo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=dL35fiKj-30>

«Gitchee Gitchee Goo 🎵 | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 8 de enero de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=4zVPOOq8qHY>.

«He's a Bully | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 26 de abril de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=6Wqidm3ZMoM>.

«I Love You Mom | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 10 de mayo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=SSOIun6QLrQ>.

«Isabella - Whatcha Doin'? (From "Phineas and Ferb")» video de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 15 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=SMRNQ5mRoqE>.

«Phineas and Ferb - History of Rock» video de Youtube publicado por «PyF Chiapas» el 16 de febrero de 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=g64wPcy5ySA>.

«Phineas y Ferb wiki», Fandom, acceso el 2 de febrero de 2023, <https://phineasyferb.fandom.com/es/wiki/Inicio>

«Phineas, Candace - Come Home Perry (From "Phineas and Ferb")» publicado de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 22 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=ZylSidJ9eC8>.

«Phineas, Isabella, Candace - Summer Belongs to You (From "Phineas and Ferb")» video de Youtube publicado por «DisneyMusicVEVO» el 1 de julio de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=lwzIhqhKt8Y>.

«Series Cast & Crew» en «Phineas & Ferb (2007 – 2024)», *IMDb*, acceso 23 de marzo de 2023, <https://www.imdb.com/title/tt0852863/>

«There's a Platypus Controlling Me | Music Video | Phineas and Ferb | @disneyxd» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 16 de octubre de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=DuuAM2c28gU>.

«You Snuck Your Way Right Into My Heart | Music Video | Phineas and Ferb | Disney XD» video de Youtube publicado por «Disney XD» el 16 de febrero de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=OyA3QmUL_x4.

