

CHECKLIST

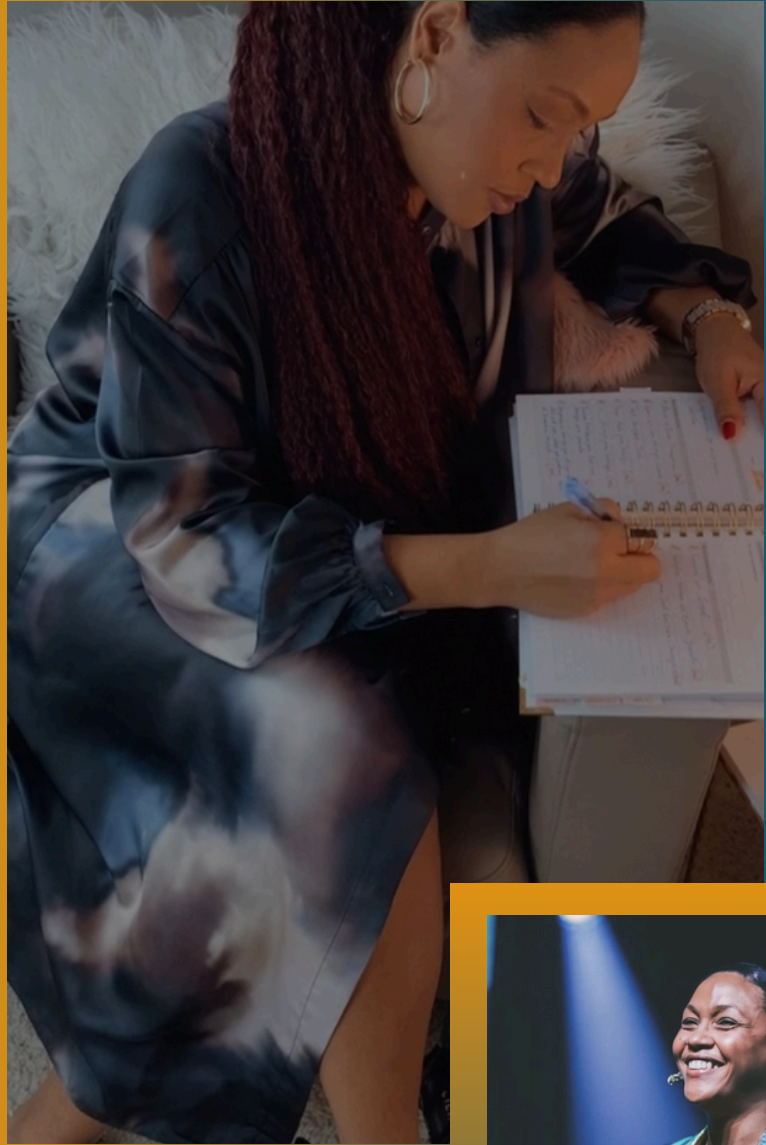
RUTINA DE ENSAYO

PRODUCTIVA

EFICAZ

YILIAN VARGAS
Music

¡BIENVENIDO AL CHECK-LIST "RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ"!

***MI NOMBRE ES YILIAN VARGAS,
CANTANTE PROFESIONAL Y COACH
VOCAL,***

y hoy quiero ayudarte a optimizar tus tiempos de práctica y de ensayo, algo clave para un crecimiento vocal efectivo, ya sea en grupo o de forma individual.

Antes de sumergirnos en el checklist, permíteme proporcionarte un breve contexto. Créeme, entenderás por qué este material es especialmente relevante si eres:

- ☒ Corista,
- ☒ Líder de tu grupo
- ☒ o Vocalista en preparación

Recuerdo mi primer ensayo profesional a los 13 años. No tenía idea de cómo funcionaban las pruebas de sonido, ni de la importancia del calentamiento en grupo, ni tampoco de la estructuración de listas de canciones.

Fue entonces cuando uno de mis mentores me dio un consejo que cambiaría mi enfoque:

"Yilian, no se trata solo de cuánta técnica vocal conoces, sino de qué tan cómoda te sientes aplicándola en público".

Así entendí la importancia de la efectividad de mis ensayos para el éxito de mis presentaciones.

Es simple...

La clave no está en pasar horas y horas practicando, sino en tener una rutina bien estructurada que permita que tus presentaciones reflejen esa preparación.

Por ello, te propongo dividir este Check-list en 5 etapas:

1
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
SEMANAL

2
PRÁCTICA INDIVIDUAL EFECTIVA

3
AJUSTES FOCALIZADOS EN LA PRÁCTICA
INDIVIDUAL

4
ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN DE
ENSAYO

5
ENSAYO GENERAL Y EVALUACIÓN FINAL

1 ETAPA

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN SEMANAL

RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN SEMANAL

Antes de sumergirte en la práctica individual, es esencial dedicar tiempo a organizar y planificar tu semana de manera estratégica.

Esta fase inicial te permite establecer una estructura sólida para tus ensayos individuales y grupales, lo que te ayudará a optimizar tu tiempo y maximizar tu progreso vocal.

Aquí tienes las acciones claves de esta etapa:

ETAPA 1

Organización y Planificación Semanal

TU CHECKLIST:

- ☐ **1. Revisión del Repertorio Semanal:** Dedica tiempo a revisar el repertorio de canciones que trabajarás durante la semana. Familiarízate con las letras, melodías y arreglos musicales de cada canción.
- ☐ **2. Asignación de Roles Vocales:** Identifica los roles vocales asignados a cada miembro del grupo. Esto te permitirá tener claridad sobre tus responsabilidades y prepararte adecuadamente para tu parte vocal.
- ☐ **3. Planificación de Sesiones Individuales:** Establece sesiones de práctica individual en tu calendario, considerando la dificultad y los requerimientos de cada canción. Distribuye tu tiempo de manera equitativa para abordar todas las canciones de tu repertorio.

ETAPA 1

Organización y Planificación Semanal

TU CHECKLIST:

- **4. Establecimiento de Objetivos:** Define objetivos específicos para cada día de práctica. Esto podría incluir mejorar la afinación, trabajar en la pronunciación de ciertas palabras o enfocarte en la expresividad emocional de una canción en particular.
- **5. Visualización de la Interpretación:** Visualiza la interpretación grupal durante tus sesiones de práctica. Imagina cómo te gustaría que sonara la canción en vivo y trabaja hacia ese objetivo durante tus ensayos individuales.

RECUERDA QUE UNA PLANIFICACIÓN CUIDADOSA TE AYUDARÁ A APROVECHAR AL MÁXIMO CADA SESIÓN DE PRÁCTICA Y TE PREPARARÁ PARA ENSAYOS GRUPALES MÁS EFECTIVOS.

Tip de tu Coach:

Dedica unos minutos al inicio de cada semana para programar bloques de tiempo específicos dedicados a tus prácticas vocales. Te recomiendo utilizar una agenda o un calendario, ya sea físico o digital.

Establece metas claras y alcanzables para cada sesión de práctica y prioriza las áreas que requieren más atención.

Puedes utilizar también recordatorios o alarmas para mantenerte en el camino y asegurarte de cumplir con tu planificación.

2

ETAPA

PRÁCTICA INDIVIDUAL EFECTIVA

RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ

PRÁCTICA INDIVIDUAL EFECTIVA

Este paso es crucial para construir una base sólida que agilice el ensayo grupal y mejore tu desempeño vocal en conjunto.

La práctica individual te brinda la oportunidad de profundizar en cada canción, abordando aspectos técnicos y expresivos de manera detallada.

Estas son las acciones claves a realizar:

ETAPA 2

Práctica Individual Efectiva

TU CHECKLIST:

- ☐ **1. Descarga de las Letras:** Comienza descargando las letras de las canciones que trabajarás. Asegúrate de tener acceso a las letras completas y precisas para cada canción en tu repertorio.
- ☐ **2. Comprensión de las Letras:** Dedica tiempo a comprender el significado y la narrativa de cada canción. Esto te ayudará a conectar emocionalmente con la música y transmitir la historia de manera efectiva durante tus interpretaciones.
- ☐ **3. Estudio con Grabaciones Originales:** Utiliza las grabaciones originales de las canciones como referencia durante tu práctica. Escucha atentamente las interpretaciones de los artistas originales para captar matices de entonación, expresión y estilo.

ETAPA 2

Práctica Individual Efectiva

TU CHECKLIST:

- ☐ **4. Identificación de Secciones Desafiantes:**
Marca las secciones más desafiantes de cada canción. Esto podría incluir pasajes con intervalos difíciles, cambios de tonalidad o secciones con ritmos complejos. En mi caso, me apoyo de marcadores de colores.
- ☐ **5. Trabajo en Afinación y Pronunciación:**
Dedica tiempo a trabajar en la afinación y la pronunciación de cada frase y palabra de las canciones. Presta especial atención a pronunciar claramente cada sílaba y mantener una entonación precisa.
- ☐ **6. Expresividad y Conexión Emocional:**
Experimenta con diferentes matices vocales y gestos expresivos para transmitir la emoción y el significado de la música de manera auténtica.

ETAPA 2

Práctica Individual Efectiva

TU CHECKLIST:

- ☐ **7. Repeticiones Focalizadas:** Realiza repeticiones focalizadas en las áreas específicas que requieren más atención. Repite las secciones problemáticas varias veces, trabajando en la mejora gradual de tu rendimiento vocal.
- ☐ **8. Evaluación de Confianza y Preparación:** Evalúa tu nivel de confianza y preparación individual después de cada sesión de práctica. Tu mejor aliado será un gran espejo para observar tu postura, gestos faciales y expresiones mientras cantas, y ser honesto contigo mismo sobre áreas de mejora.

DEDICA TIEMPO Y ESFUERZO A ESTA FASE DE TU ENTRENAMIENTO PARA QUE TU TIEMPO DE ENSAYO SEA ESE MOMENTO ULTIMO DE COMPROBACIÓN SOBRE TU CAPACIDAD PARA EL DIA DE TU PRESENTACIÓN Y NO COMO EL MOMENTO EN EL QUE COMENZARAS A APRENDER TUS CANCIONES.

Tip de tu Coach:

Maximiza tu Concentración

Durante tu práctica individual, es crucial mantener un alto nivel de concentración para aprovechar al máximo cada sesión.

Elimina las distracciones y crea un ambiente propicio para enfocarte en tu trabajo vocal. Apaga tu teléfono, encuentra un espacio tranquilo y hazle saber a tu familia que en este tiempo necesitas tranquilidad y enfoque.

3

ETAPA

AJUSTES FOCALIZADOS EN LA PRÁCTICA INDIVIDUAL

RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ

AJUSTES FOCALIZADOS EN LA PRÁCTICA INDIVIDUAL

Una vez que has trabajado en tus canciones de manera individual, es hora de revisar y ajustar cualquier aspecto que necesite mejorarse.

Esta fase te permite abordar áreas específicas de mejora y afinar tu rendimiento vocal antes de reunirte con el grupo.

Aquí tu plan de cómo debes realizarlo:

ETAPA 3

Ajustes Focalizados en la Práctica Individual

TU CHECKLIST:

- ☐ **1. Escucha grabaciones de tus prácticas individuales para identificar áreas de mejora:** Fíjate en el control de la respiración, la articulación, la interpretación emocional, el uso del registro vocal, la expresión facial y corporal, el tiempo y ritmo. Esta autoevaluación te ayudará a enfocar tu práctica de manera más efectiva.
- ☐ **2. Presta especial atención a la afinación, la pronunciación y la expresividad vocal:** Estas áreas son críticas durante los ensayos y las presentaciones, por lo que es importante dedicar tiempo a pulirlas desde ahora.
- ☐ **3. Verificación de la estructura de las canciones:** Chequea las vueltas, los puentes, las repeticiones y los instrumentales. Asegúrate de comprender cómo se integran estos elementos en la canción y cómo contribuyen a su fluidez y cohesión general.

ETAPA 3

Ajustes Focalizados en la Práctica Individual

TU CHECKLIST:

- ☐ **4. Ajusta las dinámicas y equilibrios entre las voces:** Trabaja en ajustar las dinámicas (volumen, intensidad) y equilibrios entre las voces para lograr una interpretación vocal armónica y equilibrada. Asegúrate de que todas las voces se complementen entre sí para crear un sonido cohesivo.
- ☐ **5. Verifica transiciones y cambios de tono:** Fíjate en las transiciones suaves y cambios de tono para garantizar una interpretación fluida y coherente en todas las secciones de la canción. Esto ayudará a mantener la cohesión musical durante las presentaciones.
- ☐ **6. En el caso de realizar segundas o terceras voces, revisa con detalle la armonización:** Si estás en el rol de hacer armonías, asegura una combinación vocal efectiva. Presta atención a la entonación y la cohesión entre las diferentes partes vocales.

ETAPA 3

Ajustes Focalizados en la Práctica Individual

TU CHECKLIST:

- ☐ **7. Experimenta con diferentes estilos de interpretación:** Si eres el líder vocal, experimenta con diferentes estilos de interpretación para encontrar el enfoque que mejor se adapte a cada canción. Explora diferentes técnicas vocales y expresivas para agregar variedad y profundidad a tus interpretaciones.
- ☐ **8. Aborda problemas específicos señalados por el director o líder del grupo:** Presta atención a los comentarios y sugerencias del director o líder del grupo en presentaciones precedentes para evitar cometer los mismos errores y mejorar la cohesión y calidad del sonido en futuras presentaciones.

EN ESTA FASE, LA CLAVE ES MANTENER UN ENFOQUE EN LA MEJORA CONTINUA Y ESTAR ABIERTO A REALIZAR AJUSTES PARA PERFECCIONAR TU INTERPRETACIÓN VOCAL.

Tip de tu Coach:

Sé receptivo a la retroalimentación.

Este consejo es clave para esta etapa. Aprovecha las opiniones de tus compañeros de práctica para identificar áreas de mejora. Recuerda que la retroalimentación constructiva es clave para tu desarrollo como vocalista.

Si deseas obtener más apoyo o retroalimentación específica sobre tu rendimiento vocal, considera trabajar con un coach vocal. Un coach puede proporcionarte el acompañamiento necesario para alcanzar tus objetivos vocales de manera efectiva.

4 ETAPA

ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN DE ENSAYO

RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ

ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN DE ENSAYO

En este momento, nos centraremos en la planificación y organización de la sesión de ensayo para maximizar la eficiencia y productividad.

Definiremos objetivos claros, asignaremos tiempo adecuado a cada tarea y organizaremos el espacio de ensayo de manera funcional para optimizar el rendimiento del grupo.

Aquí tienes tus acciones claves:

ETAPA 4

Estructuración de la Sesión de Ensayo

TU CHECKLIST:

- ☐ **1. Definición de Objetivos:** Antes del ensayo, establece objetivos claros y específicos para cada canción o segmento a trabajar. Identifica las áreas que necesitan atención especial y establece prioridades para enfocarte durante la sesión.
- ☐ **2. Asignación de Tiempo:** Divide el tiempo disponible en bloques para cada canción o sección, asegurándote de asignar suficiente tiempo para abordar todas las necesidades de ensayo. Establece límites de tiempo realistas para mantener el ritmo y la disciplina durante la sesión.
- ☐ **Organización del Espacio:** Prepara el espacio de ensayo de manera que sea cómodo y funcional para todos los miembros del grupo. Asegúrate de tener acceso a todos los recursos necesarios, como partituras, instrumentos y equipos de sonido.

ETAPA 4

Estructuración de la Sesión de Ensayo

TU CHECKLIST:

- **4. Secuencia de Ensayo:** Planifica la secuencia de ensayo de manera lógica y coherente, comenzando con las canciones más desafiantes o críticas y avanzando hacia las menos complejas. Considera la energía y la concentración del grupo para determinar el orden más efectivo de las actividades de ensayo.

UNA SESIÓN DE ENSAYO EFECTIVA REQUIERE UNA COMBINACIÓN DE DISCIPLINA Y FLEXIBILIDAD.

MANTÉN UN EQUILIBRIO ENTRE SEGUIR EL PLAN ESTABLECIDO Y ADAPTARTE A LAS NECESIDADES Y DINÁMICAS DEL GRUPO EN TIEMPO REAL. LA COMUNICACIÓN CLARA Y LA COLABORACIÓN SON CLAVE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DURANTE EL ENSAYO.

5

ETAPA

ENSAYO GENERAL Y EVALUACIÓN FINAL

RUTINA DE ENSAYO PRODUCTIVA Y EFICAZ

ENSAYO GENERAL Y EVALUACIÓN FINAL

Es momento del ensayo general, la etapa que ofrece una visión integral de la presentación. Durante este ensayo, evaluaremos cómo se fusionan todas las partes.

En esta sección, te presentaré el Check-list en modo paso a paso, considerando que es una de las partes más importantes de este manual.

Seguir estos pasos te ayudará a maximizar la efectividad de tus ensayos generales y a prepararte de manera óptima para las presentaciones.

ETAPA 5

Ensayo General y Evaluación Final

1. LLEGADA Y PREPARACIÓN

Llega puntualmente al lugar de ensayo y dedica unos minutos para saludar y conectar con los otros miembros del grupo.

2. COMUNIÓN ESPIRITUAL

Tómense un momento para orar juntos y alinear los corazones con el propósito del servicio que se está preparando. Es bueno utilizar este tiempo para compartir brevemente pensamientos, inspiraciones o palabras de aliento que estén en línea con el tema del servicio o la lista que se está ensayando.

3. CALENTAMIENTO VOCAL

Toma de 10 a 15 minutos para que los vocalistas realicen ejercicios de calentamiento vocal, como escalas, trinos y ejercicios de respiración, mientras los músicos ajustan sus instrumentos. Durante este tiempo, los vocalistas pueden concentrarse en afinación, pronunciación, expresividad y cohesión vocal de los diferentes roles de voces.

ETAPA 5

Ensayo General y Evaluación Final

4. PRÁCTICA GRUPAL

Una vez que todos estén calientes y listos, comenzamos a trabajar en las canciones en conjunto.

Enfócate en aspectos específicos de cada canción, como la afinación, la dinámica, la pronunciación y la interpretación.

Trabaja en la integración vocal y musical del grupo, asegurándote de que todas las voces se complementen y armonicen entre sí.

5. REALIZA ENSAYOS COMPLETOS DE LAS CANCIONES

Desde el inicio hasta el final, para mejorar la cohesión y fluidez de la interpretación.

6. TOMA PAUSAS

Aunque no lo creas el equipo necesita descansar, rehidratarte, especialmente si el ensayo es prolongado.

ETAPA 5

Ensayo General y Evaluación Final

7. ENFOQUE EN CORRECCIONES Y AJUSTES:

Presta atención a las correcciones y ajustes sugeridos durante la práctica individual y trabaja en ellos durante la práctica grupal. Dedica tiempo a abordar problemas específicos señalados por el director o líder del grupo, centrándote en la cohesión y calidad del sonido grupal.

8. COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN:

Mantén la comunicación abierta y constructiva con los demás miembros del grupo, especialmente en lo que respecta a la interpretación vocal y la dinámica grupal. Toma notas sobre áreas de mejora y sugerencias para futuras sesiones de ensayo, y comparte tus comentarios con el grupo al final de la práctica.

IMPORTANTE

Asegúrate de que todo tu equipamiento quede optimizado para el día de la presentación, como tu micrófono, el volumen de tus In-Ear, etc.

Durante el ensayo general, muestra paciencia y un carácter profesional en todo momento.

Mantener la calma y la compostura frente a cualquier contratiempo o desafío es fundamental para conseguir la cohesión del grupo y la calidad de la presentación.

Recuerda que tu actitud profesional influye en el ambiente y el rendimiento general del equipo.

En momentos de tensión, recurre a la respiración profunda y la escucha activa para mantener la concentración y el control emocional.

Y antes de finalizar me gustaría darte el Bonus de este Check-list.

¿Te ha pasado que en el ensayo escuchas tu voz maravillosa y fuerte, pero justo el día de tu presentación sientes que la voz no te sale, que estás fatigado o que no alcanzas la nota como lo lograste en ese ensayo?

Esto se debe a que seguramente tus cuerdas vocales te están pidiendo a gritos:

AUTOCUIDADO VOCAL

Este el mejor consejo que un vocalista necesita en sus inicios.

CUIDA TU VOZ DURANTE TODO EL PROCESO DE ENSAYO Y PREPARACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN.

Recuerda que tu instrumento vocal es delicado y requiere atención especial para mantener su salud y rendimiento óptimo.

NECESITAS:

- ✓ Hidratarte adecuadamente antes y durante la práctica.
- ✓ Evitar la cafeína y alcohol,
- ✓ Incorporar descansos cortos entre secciones,
- ✓ Evitar hablar en voz alta en ambientes ruidosos,
- ✓ Descansar lo suficiente antes del evento,
- ✓ Proteger tu voz de cambios bruscos de temperatura,
- ✓ Evitar forzar tu voz al cantar.

Y lo más importante...

Incorpora ejercicios de calentamiento vocal y enfriamiento al inicio y al final de cada sesión de ensayo y presentación para preparar y relajar tu voz adecuadamente.

Te aseguro que tu voz estará en óptimas condiciones al momento de tomar tu micrófono y sostener esas hermosas melodías.

Y aprovecho este tema para invitarte a que **te suscribas a mi canal de YouTube “Yilian Vargas Music”**, en el que encontrarás una variedad de ejercicios vocales diseñados para calentar tu voz de manera efectiva y divertida.

Puedes empezar viendo este episodio y descubrir lo que debes hacer antes de tomar un micrófono.

Explora los 3 pasos fundamentales que debes seguir antes de tomar un micrófono

Gracias

Ahora que conoces los pasos para LOGRAR una rutina de ensayo Productiva y Eficaz, es momento de **TOMAR ACCIÓN.**

PASO 1

Sígueme en Instagram para más consejos

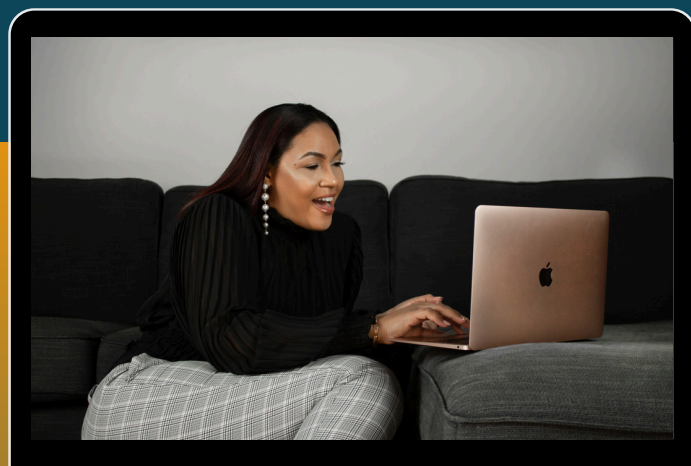

[Seguir a @yilianvargasmusic](https://www.instagram.com/yilianvargasmusic)

PASO 2

Para ayudarte en este viaje continuo, considera unirte - si aún no eres miembro- a nuestro programa de membresía para recibir acceso exclusivo a talleres avanzados, sesiones de coaching personalizadas y otros recursos que te ayudarán a continuar tu viaje vocal.

Membresía “VOCES DE EXCELENCIA”

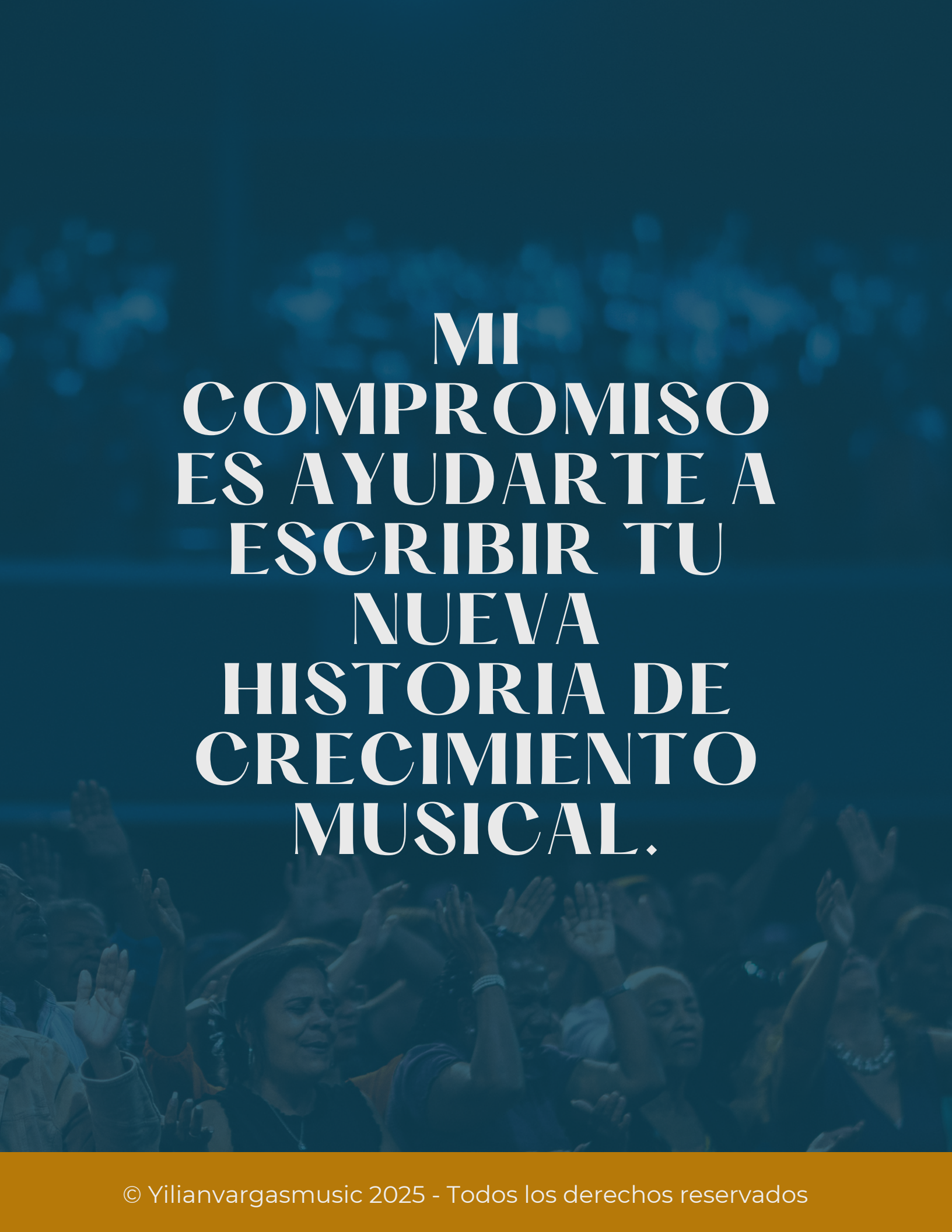

¿Qué obtendrás si te sumas?

Muchísimo, pero muchísimo valor para formarte paso a paso, pero te lo resumo en 3 frases:

- Lecciones semanales que van desde la técnica vocal desde cero, piano, la organización, herramientas, formación del carácter..
- Sesiones de Coaching Vocal en vivo conmigo todos los meses.
- Ser parte de una Comunidad de Adoradores de diferentes nacionalidades, donde podrás compartir una misma meta: Servir al Señor a través de tu voz con Excelencia.

ÚNETE AQUÍ

**MI
COMPROMISO
ES AYUDARTE A
ESCRIBIR TU
NUEVA
HISTORIA DE
CRECIMIENTO
MUSICAL.**