English:

When Daymé Arocena decided to switch gears and record her fourth studio album in Puerto Rico with a legendary Latin producer, she never imagined that she would end up moving there.

“From the moment I stepped foot on the island, I realized that I never wanted to leave,” says the 31 year-old Cuban singer/songwriter with a hearty laugh. “At the time, I had spent three years away from Cuba, living in Canada with my husband. I called and asked him to come over to Puerto Rico, and to please bring all my stuff. It wasn’t a conscious decision on my part. It was simply love at first sight.”

Relying on instinct and intuition is how Arocena has managed her career since she burst on the international scene with *Nueva Era*, her prodigious debut album, in 2015. Now, she has fully reinvented her sound with *Alkemi (Brownswood Recordings)*, a revolutionary – and transformative – fusion of neo soul singing, Afro-Caribbean beats and slick new millennium pop.

From the cosmopolitan smoothness of lead single “Suave y Pegao” – an effortless fusion of jazz, bossa nova and *urbano* stylings with emerging star Rafa Pabönon guest vocals – to the smoldering neo-soul of “A Fuego Lento,” with Dominican singer Vicente García, Arocena’s latest relies on sacred formats of the past but rearranges them in a conscious quest to redraw the very definition of what Latin pop is supposed to sound like.

“It was definitely a team effort,” she reflects from her new home in San Juan. “Flexibility may well be my biggest virtue. I’m always open to every possible suggestion when it comes to making things better. My piano player, Jorge Luis "Yoyi" Lagarza, and I worked on the demos with the rest of my band. Then with Eduardo Cabra’s direction, we enlisted musicians from all over the Caribbean – Cuba, Puerto Rico, the Dominican Republic. Everybody added their energy and coloring.”

It was Arocena’s piano player who suggested she contact Eduardo Cabra – former member of supergroup Calle 13, now a star producer known for combining commercial aptitude with a refined sense of craftsmanship. Not only did Cabra accept the singer’s offer, but he also invited her to stay at his home during the five months when they recorded Al-Kemi in his Puerto Rico studio.

“I had no idea that he was familiar with my music,” she enthuses. “Eduardo has been in the industry for a long time, and he comes from a world that is more global and commercial than mine. He was the ideal candidate for this project, but I initially didn’t know if he would understand the social, psychological and personal complexities of the message that I wanted to express.”

“Daymé is one of the most talented musicians that I’ve ever worked with,” says Cabra. “Working together was a joy, because she knew exactly the kind of fusion that she was going for: a cross between her Afro-Cuban roots – which clearly are strong on this album – with the more contemporary vein of analogue synths, samples and a bit of electronica. We wanted both worlds to communicate, to be both respectful and disrespectful to the ancestral colors. I feel comfortable with both, and even Calle 13 walked the two paths. This is also the album where Daymé opened up to the Caribbean at large. Her understanding of harmony and her performance skills are out of this world.”

No other song on the album embodies Arocena’s artistic liberation like “American Boy” - an exhilarating, futuristic slice of progressive pop.

“I wrote it ten years ago, but thought it was too much of a pop song,” she reflects. “In an indirect way, the music industry had shown me that I wasn’t welcome in that world. There isn’t a Black woman like me who enjoys the kind of success usually reserved for Rosalía or KAROL G. The image of music genres like salsa or bachata has been painfully distorted throughout the years. You are supposed to clone and fuse yourself in order to conceal your Black or indigenous side. They told me I didn’t fit in that world, but I’m going to prove them wrong.”

This spirit of defiance was also expressed in the music video for “Por Ti,” which finds the singer dancing joyfully in a variety of settings.

“As a kid, I was fascinated with learning new dance moves, but I allowed society to get the better of me,” she admits. “People would tell me that I was chubby and therefore should limit myself to traditional folk dances. I worked with a choreographer on this video, and ignored everything I was told that I couldn’t do. I’m facing this issue from a perspective of conscience and adulthood. Less complaining, and more action.”

Born in Havana in 1992, Arocena grew up immersed in Afro-Cuban folk, but also listening to cassette tapes of Sade Adu, her father’s favorite singer. After studying at the prestigious Amadeo Roldán conservatory, she became co-founder and band member of the Cuban-Canadian jazz collective "Maqueque" in 2014. With the collective, she launched several international tours and earned a GRAMMY nomination.Both her lead performances and complex vocal arrangements display extraordinary technical knowledge.

“In Cuba, the emphasis on technique is exacerbated,” she explains. “This is partly due to the Russian legacy that affected Cuban culture. At the same time, opportunities are scarce on the island. A career in music provides a potential for escape, which is why the competitiveness is off the charts.”

But technique is nothing without feeling, and *Alkemi* glows, from beginning to end, with the healing light of a religious experience – a deep journey into centuries of shimmering Afro-Latin grooves.

“Some people believe that music is a bridge of communication between the earthly and spiritual existences,” she says. “Most of my songs manifest themselves in dreams. I’m very faithful to those experiences. The music arrives, and I simply open the doors and respect the process. I never chose to be a singer or composer. It’s something that has happened naturally to me since childhood. I simply found good people on my path who assisted me in making all those beautiful dreams come true.”

In 2021 she became the youngest Latin-American musician invited to complete the “Signature Artist” program of the prestigious Berklee College of Music so far. This exclusive artist program where Berklee students study the music of an artist that makes a big impact in their musical development has been completed for Latin legends like Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Chucho Valdes, Paquito de Rivera and Gloria Estefan, just to mention a few.

Español:

Cuando Daymé Arocena decidió cambiar de rumbo y grabar su cuarto álbum de estudio en Puerto Rico con un legendario productor latino, nunca imaginó que acabaría mudándose allí.

"Desde el momento en que puse un pie en la isla, me di cuenta de que nunca quería irme", dice la cantante y compositora cubana de 31 años con una risa sincera. "En ese momento, llevaba tres años fuera de Cuba, viviendo en Canadá con mi esposo. Lo llamé y le pedí que viniera a Puerto Rico, y por favor trajera todas mis cosas. No fue una decisión consciente de mi parte. Fue simplemente amor a primera vista".

Confiar en el instinto y la intuición es la forma en que Arocena ha llevado su carrera desde que irrumpió en la escena internacional con "Nueva Era", su prodigioso álbum debut, en 2015. Ahora, ha reinventado completamente su sonido con "Alkemi", una fusión revolucionaria y transformadora de canto neo-soul, ritmos afrocaribeños y un pulido pop del nuevo milenio.

Desde la suavidad cosmopolita del sencillo principal "Suave y Pegao" -una fusión de jazz, bossa nova y estilos urbanos con la estrella emergente Rafa Pabön como voz invitada- hasta el ardiente neo-soul de "A Fuego Lento", con el cantante dominicano Vicente García, el último trabajo de Arocena se basa en formatos sagrados del pasado pero los reorganiza en una búsqueda consciente para reescribir la definición misma de cómo se supone que debe sonar el pop latino.

"Definitivamente fue un esfuerzo de equipo", reflexiona desde su nuevo hogar en San Juan. "La flexibilidad puede ser mi mayor virtud. Siempre estoy abierta a todas las sugerencias posibles cuando se trata de mejorar las cosas. Mi pianista, Jorge Luis 'Yoyi' Lagarza, y yo trabajamos en las demos con el resto de mi banda. Luego, con la dirección de Eduardo Cabra, reclutamos músicos de todo el Caribe, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Todos aportaron su energía y color".

Fue el pianista de Arocena quien sugirió que contactara a Eduardo Cabra, exmiembro del supergrupo Calle 13 y ahora un destacado productor conocido por combinar aptitud comercial con un refinado sentido artesanal. No solo aceptó la oferta de la cantante, sino que también la invitó a quedarse en su hogar durante los cinco meses en que grabaron "Alkemi" en su estudio de Puerto Rico.

"No tenía idea de que él conociera mi música", dice entusiasmada. "Eduardo ha estado en la industria durante mucho tiempo y viene de un mundo más global y comercial que el mío. Él era el candidato ideal para este proyecto, pero al principio no sabía si entendería las complejidades sociales, psicológicas y personales del mensaje que quería expresar".

"Daymé es una de las músicas más talentosas con las que he trabajado", dice Cabra. "Trabajar juntos fue un placer porque ella sabía exactamente el tipo de fusión que buscaba: una mezcla entre sus raíces afrocubanas, que claramente son fuertes en este álbum, con la veta más contemporánea de sintetizadores analógicos, samples y un poco de electrónica. Queríamos que ambos mundos se comunicaran, que fueran respetuosos e irrespetuosos con los colores ancestrales. Me siento cómodo con ambos, e incluso Calle 13 transitó por ambos caminos. También es el álbum donde Daymé se abrió al Caribe en general. Su comprensión de la armonía y sus habilidades interpretativas son fuera de este mundo".

Ninguna otra canción en el álbum encarna la liberación artística de Arocena como "American Boy": una emocionante y futurista muestra de pop progresivo.

"La escribí hace diez años, pero pensé que era demasiado pop", reflexiona. "De manera indirecta, la industria musical me había mostrado que no era bienvenida en ese mundo. No hay una mujer negra como yo que disfrute del tipo de éxito reservado normalmente para Rosalía o KAROL G. La imagen de géneros musicales como la salsa o la bachata ha sido dolorosamente distorsionada a lo largo de los años. Se supone que debes clonarte y fusionarte para ocultar tu lado negro o indígena. Me dijeron que no encajaba en ese mundo, pero voy a demostrarles lo contrario".

Este espíritu de desafío también se expresó en el videoclip de "Por Ti", que encuentra a la cantante bailando con alegría en diversos escenarios.

"De niña, me fascinaba aprender nuevos movimientos de baile, pero permití que la sociedad me ganara", admite. "La gente me decía que estaba gordita y, por lo tanto, debería limitarme a los bailes folklóricos tradicionales. Trabajé con un coreógrafo en este video e ignoré todo lo que me dijeron que no podía hacer. Estoy enfrentando este problema desde una perspectiva de conciencia y adultez. Menos quejas y más acción".

Nacida en La Habana en 1992, Arocena creció inmersa en la música folklórica afrocubana, pero también escuchando cintas de Sade Adu, la cantante favorita de su padre. Después de estudiar en el prestigioso conservatorio Amadeo Roldán, se convirtió en cofundadora y miembro de la banda del colectivo de jazz cubano-canadiense "Maqueque" en 2014. Con el colectivo, lanzó varias giras internacionales y obtuvo una nominación al GRAMMY. Tanto sus actuaciones principales como sus complejas armonías vocales muestran un conocimiento técnico extraordinario.

"En Cuba, se enfatiza mucho la técnica", explica. "Esto se debe en parte al legado ruso que afectó a la cultura cubana. Al mismo tiempo, las oportunidades son escasas en la isla. Una carrera en la música ofrece un potencial de escape, por eso la competencia está por las nubes".

Pero la técnica no es nada sin sentimiento, y "Alkemi" resplandece, de principio a fin, con la luz curativa de una experiencia religiosa: un viaje profundo a través de siglos de resplandecientes ritmos afrolatinos.

"Algunas personas creen que la música es un puente de comunicación entre las existencias terrenales y espirituales", dice ella. "La mayoría de mis canciones se manifiestan en sueños. Soy muy fiel a esas experiencias. La música llega, y simplemente abro las puertas y respeto el proceso. Nunca elegí ser cantante o compositora. Es algo que me ha sucedido naturalmente desde la infancia. Simplemente encontré buenas personas en mi camino que me ayudaron a hacer realidad todos esos hermosos sueños".

En 2021 se convirtió en la músico latinoamericana más joven invitada a completar el programa "Signature Artist" del prestigioso Berklee College of Music hasta ahora. Este exclusivo programa de artistas, donde los estudiantes de Berklee estudian la música de un artista que tiene un gran impacto en su desarrollo musical, ha sido completado por leyendas latinas como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Chucho Valdés, Paquito de Rivera y Gloria Estefan, solo por mencionar algunos.