

Mariana

Amatullo

Investigadora y académica / *Researcher and academic*

“EL ROL DEL DISEÑADOR COMO INTÉRPRETE DE PROBLEMÁTICAS DIVERGENTES ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES”

“One of the most important roles of a designer is to be an interpreter of divergent problems”

ENTREVISTA INTERVIEW_BERNARDITA BRANCOLI Y CATALINA CORTÉS

FOTOGRAFÍAS PHOTOS: ARCHIVO FACULTAD DE DISEÑO UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

LA INVESTIGADORA, ACADÉMICA Y AUTORA ARGENTINA, ES TAMBIÉN LA COFUNDADORA Y EXVICEPRESIDENTA DE DESIGNMATTERS –EL PREMIADO DEPARTAMENTO DE ARTCENTER COLLEGE OF DESIGN, CALIFORNIA. SU CREACIÓN SE HA TRANSFORMADO EN UNA EXITOSA EXPERIENCIA DE DISEÑO SOCIAL, QUE YA SE REPLICA A NIVEL INTERNACIONAL.

THE RESEARCHER, ACADEMIC AND AUTHOR FROM ARGENTINA, IS ALSO THE CO-FOUNDER AND FORMER VICE PRESIDENT OF DESIGNMATTERS, THE AWARD-WINNING DEPARTMENT OF ARTCENTER COLLEGE OF DESIGN, CALIFORNIA. ITS CREATION HAS BECOME A SUCCESSFUL SOCIAL DESIGN EXPERIENCE, WHICH IS ALREADY BEING REPLICATED INTERNATIONALLY.

Mariana Amatullo fue una de las invitadas internacionales que participó en la Sexta Bienal de Diseño en Alerta. Su conversación gira entorno al Diseño, pero no en términos generales: está comprometida hacia el impacto que la disciplina puede tener en las personas, en su calidad de vida y en la lucha contra la pobreza. Su trabajo va más allá de la investigación: también enseña y trabaja como diseñadora: “Estrategias, práctica e investigación, son componentes interrelacionados de un todo. Uno no puede ser realmente efectivo en el campo del diseño para la innovación social sin considerar las tres dimensiones”, explicita.

El propósito de Designmatters –el departamento de innovación social de ArtCenter– del que Mariana es cofundadora y vicepresidenta, es ser un programa curricular para abordar el compromiso social en el mundo real como punto de partida para la investigación.

“Nuestra investigación es joven comparada con otras disciplinas. Entonces, estamos en un momento aún naciente o emergente, donde hay muchos casos, pero a veces están dispersos, y no hay una articulación básica que todos conozcan. Todavía es un momento muy interesante, donde hay las posibilidades de experimentar”.

¿Qué posibilidades identificas?

Hay muchas maneras. Hace falta seguir codificándolo. La idea de parte de mi práctica y de la investigación e interés, es buscar la manera cómo articulamos para que puedan ser replicables, para que otras disciplinas y el mismo diseño puedan seguir avanzando como fuente de conocimiento e innovación.

Mariana Amatullo was one of the international guests at the Sixth Design Biennial “Design on Alert” in Santiago, Chile. Her conversation revolves around Design, but not in general terms: she is committed to the impact that the discipline can have on people, their quality of life and the fight against poverty. Her work goes beyond research: she also teaches and works as a designer. “Strategies, practice and research are interrelated components of a whole. One cannot really be effective in the field of design for social innovation without considering the three dimension” she explains.

The purpose of Designmatters, the social innovation department at ArtCenter of which Mariana is co-founder and former vice-president, is to be a curricular program that addresses real world social commitment as a starting point for research.

“Our research is young compared to other disciplines. So we are still in an emerging moment where there are many cases but sometimes they are dispersed and with no basic articulation for everyone to recognize. It’s still a very interesting moment, where there are possibilities for experimentation”.

What possibilities do you identify?

There are many ways. It is necessary to continue codifying it. The idea of part of my practice, research and interest, is to find ways to articulate and replicate, so that other disciplines, as well as Design, can continue to advance as a source of knowledge and innovation.

¿Cuál es el papel que jugaría el diseñador?

En este contexto, justamente trabajé en un capítulo de un libro, donde traté de identificar los roles del diseñador en organizaciones. Y la perspectiva que ofrezco es que mucho de esos papeles existen, pero a veces no están demarcados de una manera rígida. El diseñador trabaja y los va mezclando.

Pero existirá uno de esos roles que se pronuncia más que otro.

Uno que es muy importante, es el rol del diseñador como traductor o como intérprete de problemáticas divergentes. La capacidad que tiene el diseñador de interpretar el problema y de sintetizarlo. Y esa labor es muy importante en este contexto de organizaciones públicas, donde pones a diseñadores en equipos con profesionales, que, a lo mejor, vienen de una formación más lineal.

¿Cómo crees que se puede divulgar esa imagen de lo que es un diseñador?

Es una pregunta complicada, porque la respuesta tiene que ver no solo con lo que uno hace en instituciones académicas en nuestras universidades, sino que con cómo produces todo el sistema para que haya demanda y oferta, y cómo vas cambiando organizaciones, para que entiendan el valor de insertar un diseñador en su trabajo.

Y eso es parte del trabajo que has venido haciendo.

Mucho de lo que hicimos con Designmatters en los últimos 15 años fue abrir puertas y educar organizaciones para que apostaran en diseño y en diseñadores. Una de las cosas de la que estoy muy orgullosa, es haber podido abrir esas puertas

What role should designers play?

I recently worked on a chapter of a book in this context, where I tried to identify the designer's roles in organizations. And the perspective I offer is that a lot of those roles exist, but sometimes they are not defined in a strict manner. The designer works and mixes them.

But are any of those roles more noticeable than others?

One that is very important is the role of the designer as a translator or as an interpreter of divergent problems. The ability of the designer to interpret the problem and synthesize it. And that job is very important in the context of public organizations, where designers work in teams with professionals who perhaps come from more linear training.

How do you think you can spread that image of what a designer is?

It’s a complicated question because the answer not only relates with what one does in academic institutions in universities, but with how you produce the whole system so that there is demand and supply, and how to change organizations so they understand the value of including a designer into their work.

And that’s part of the work you’ve been doing.

A lot of what we did with Designmatters in the last 15 years was opening doors and educating organizations to bet on design and designers. One of the things that I am very proud of is

↑
*Catalina Cortés, Mariana Amatullo y
Bernardita Brancoli, durante la Sexta
Bienal de Diseño, Diseño en Alerta*

→
*Sexta Bienal de Diseño, Diseño en Alerta
realizada en la Estación Mapocho 2017*

“Nuestra investigación es joven comparada con otras disciplinas. Entonces, estamos en un momento aún naciente o emergente, donde hay muchos casos, pero a veces están dispersos, y no hay una articulación básica que todos conozcan. Todavía es un momento muy interesante, donde hay las posibilidades de experimentar”.

“Our research is young compared to other disciplines. So we are still in an emerging moment where there are many cases but sometimes they are dispersed and with no basic articulation for everyone to recognize. It’s still a very interesting moment, where there are possibilities for experimentation”.

actually opening those doors little by little, with a lot of struggle and problems at the beginning, but with enough tenacity to finally prove that there really is a value.

And does it relate with the fact that organizations are now more open to work in a more interdisciplinary way?

The issue of the value of interdisciplinary work is very important.

CHILEAN EXPERIENCE

Among all its projects, Designmatters worked one of them in Chile. It was the design of burn prevention campaign for children, in conjunction with the Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem). Students were challenged to create a global campaign with a double focus: to develop positive prevention messages for children as well as increase awareness and financial support for the institution. The result was the creation of a relatable pet, Santi (from Santiago), a naughty cat, who appeared on the educational platforms of the proposal.

“All Designmatters projects are transdisciplinary and taught by teams, plus a teacher. So maybe we will combine a communication teacher with one of interaction design, and look for students from different disciplines. Unfortunately our university does

not have a design school, so we have to collaborate with schools from other universities. And we care very much that the innovation process be a very rigorous work of co-creation with the organization. For example, the impact of the Coaniquem project is because the corporation team is very involved. And sometimes that is difficult to achieve because not all organizations are like that, and for them it is a human resources effort. They are organizations that have very few resources, and where the mission doesn’t include collaboration as in a university. So that’s complicated, but when it works it really has much better results”.

What is the duration of these experiences? How does the collaborative process work?

We work in a very intense way, like a great choreography and with a lot of management before teachers and students arrive. The administrative team, which is quite hybrid, sometimes takes a year to develop a project before it starts to be a course. But most of the concepts take four months, which corresponds to an academic semester. Later in the projects, as was with Coaniquem, we add a second semester that we call development seminar, of maturation, in which students who are interested and committed will participate.

de a poco con mucha lucha y problemas al principio, pero haber seguido con tenacidad, para poder llegar a demostrar que en realidad hay un valor.

¿Y tendrá que ver con que ahora las organizaciones están más abiertas a funcionar en forma más interdisciplinaria?

La cuestión del valor del trabajo interdisciplinario es importantísimo.

EXPERIENCIA CHILENA

Entre todos sus proyectos, hay uno que Designmatters trabajó en Chile. Fue el diseño de una campaña para la prevención de las quemaduras en niños, en conjunto con la Corporación de Ayuda al Niño Quemada (Coaniquem). Los estudiantes fueron desafiados a crear una campaña global con un doble foco: desarrollar mensajes positivos de prevención para los niños y aumentar la conciencia y el apoyo financiero para la institución. El resultado fue la creación de una mascota relacionable, Santi (de Santiago), un gato travieso, que apareció en las plataformas educativas de la propuesta.

“Todos los proyectos de Designmatters son transdisciplinarios y enseñados por equipos, más un profesor. Así que a lo mejor combinamos un profesor de comunicación con uno de *interaction design*, y buscamos que haya estudiantes de distintas disciplinas. No tenemos la suerte de estar en una universidad donde hay escuelas fuera de diseño para colaborar. Entonces nos toca colaborar con escuelas de otras universidades. Y realmente nos importa muchísimo en el proceso de innovación tener un trabajo muy riguroso de cocreación con la organización. Por ejemplo, el impacto del proyecto de Coaniquem, es porque está el equipo de la corporación muy involucrado. Y eso, a veces, es difícil de conseguir, porque

no todas las organizaciones son así, y para ellos es realmente un esfuerzo de recursos humanos. Son organizaciones que tienen muy pocos recursos, y donde el mandato no es colaborar como en una universidad. Es otro. Entonces eso es complicado, pero cuando funciona, tiene realmente un resultado mucho mejor”.

¿Cuál es la duración de estas experiencias? ¿Cómo es el proceso de un trabajo colaborativo?

Trabajamos de manera súper intensa, como una gran coreografía y con mucha gestión antes de que lleguen los profesores y los alumnos. Al equipo administrativo, que es bastante híbrido, a veces le lleva un año desarrollar un proyecto antes de que empiece a ser un curso. Pero la mayoría de los conceptos, demora cuatro meses, que es lo que corresponde a un semestre académico. Después en los proyectos, así como en el de Coaniquem, agregamos un segundo semestre que le llamamos *development seminar*, de maduración, y ahí siguen los alumnos que están interesados y comprometidos.

¿Cómo funciona ese *development seminar*?

Es un grupo a veces muy chico, casi un grupo de investigación, pero en pregrado. Y ahí también mi equipo ayuda a recaudar becas para los estudiantes, los ayudamos mucho a participar en concursos internacionales, a partir de lo investigado.

En conclusión, todo el proyecto se desarrolla en un año, pero en realidad, a nivel conceptual es un semestre.

Por eso involucramos a los profesores líderes pronto, enmarcando el desafío de una manera muy estratégica para que podamos tener el impacto educativo y el impacto social. Porque el impacto educativo es más fácil tenerlo, pero el impacto social es mucho más difícil. Entonces trabajamos

How does that *development seminar* work?

It's a group, sometimes very small, almost a research group of undergraduate students. Here my team help raise scholarships for students and we help them participate in international competitions, based on their research.

In conclusion, the whole project is developed in a year, but at a conceptual level it is done in a semester.

That is why we involve the leading teachers soon, framing the challenge in a very strategic way so that we can have the educational impact and the social impact. The educational impact is easier to achieve, but the social impact is much harder. So we work with great anticipation and a lot of dialogue. That is part of what I learned in 15 years and is something that we did not do at the beginning.

CROSS-BORDER WORK

What is your role in the Designmatters work process?

My role now is more linked to the strategic and macro level. Before, we were a smaller team with fewer resources. Currently, I'm in many projects and initiatives both at the Center and outside, but my main role is to put together, sometimes help initiate the concept and identify the challenge with teachers, a bit like the main researcher. I'm very involved at a strategic level and

in the dialogues with the organizations we work with, and that usually when in times of crisis, they call me.

How was your concern for social design, or design for social innovation, born?

A. That's a good question. It was actually a bit by chance and I could say that at first I didn't have a very strategic vision at all. What I do believe and that is true for many of us, is that when you have the opportunity to make a professional career where you combine your formal education with informal experiences, it's beautiful because you have more chances to feel fulfilled as a professional. I arrived at the Center without design training at all. I have a much more literary background, art historian, decorator. But my informal training was being the daughter of diplomats, growing up in the United Nations and seeing this role of diplomacy –when well done– of connecting as well as very cultural.

And with that background you created what is already consolidated.

Yes. I arrived at the Center in early 2001, and Designmatters began at the end of that year. So it was less than a year to develop and work on the idea. Since it was a very new proposal, and you know that in any university when you bring something so new, there is a lot of mistrust –especially from researchers–,

con mucha anticipación, mucho diálogo, y eso es parte de lo que aprendí en 15 años. Algo que al principio no hacíamos.

TRABAJO TRANSFRONTERIZO

¿Cuál es tu rol dentro de ese proceso de trabajo de Designmatters?

Ahora mi rol está mucho más ligado al nivel estratégico y macro. Antes éramos un equipo más chico, con menos recursos. Actualmente estoy en muchos proyectos e iniciativas tanto en el centro como afuera, pero mi rol principal es armar, a veces ayudar a iniciar el concepto e identificar el desafío con los profesores, un poco como investigador principal. Estoy muy involucrada a nivel estratégico y de diálogo con las organizaciones con las cuales trabajamos, y que, generalmente, en momentos de crisis, me llaman.

¿Cómo nace tu inquietud por incursionar en el diseño social, o diseño para la innovación social?

Es una buena pregunta. Mira fue un poco por casualidad y creo que, al principio no podía decir que tenía una visión sumamente estratégica, para nada. Lo que sí creo y que es cierto, es que, para muchos de nosotros, cuando tienes la oportunidad de armar una carrera profesional donde combinas tu educación formal con la experiencia y vivencia informal, es muy lindo porque tienes más chances de sentirte realizado como profesional. A mí me tocó aterrizar en el Centre sin una formación de diseño, para nada. Tengo una formación mucho más de letras, historiadora de arte, decoradora, pero mi formación informal fue de hija de diplomáticos, creciendo en Naciones Unidas y viendo este rol que tiene la diplomacia –cuando está bien hecha–, de conectar, y muy cultural también.

Y desde ese bagaje fuiste creando lo que ya está consolidado.

Claro. Y llegué al Centre a principios de 2001, y Designmatters comenzó a finales de ese año. Así que fue menos de un año para elaborar y trabajar la idea. Porque era una propuesta muy nueva, y tú sabes que, en cualquier universidad, cuando traes algo tan nuevo, hay mucha desconfianza –sobre todo de los

and a lot of resistance to change. But I think it was my formal and informal education that led me to think it was a good idea. And a lot of my work –during the first two years– was to start seeing how to connect something new and different to the texture and knowledge of the organization. Many of my roles were related with developing networks in places of the United Nations where there was no design.

For this reason, Designmatters projects have crossed the borders of North America. Besides being implemented in Chile, they partnered with organizations in Peru, Guatemala and Cuba.

Are international projects focused only in Latin America?

At an international level, we have done a lot of work in Latin America, partly because I'm from Argentina, and I have an interest and the opportunity to work in the region. Also, it seems to me that it is important for the United States to have a look at the continent, which is a more generous and open look.

investigadores–, mucha resistencia al cambio. Pero creo que fue esa educación formal e informal que me llevó a pensar que era una idea linda. Y mucho del trabajo –los dos primeros años–, fue de empezar a ver cómo conectábamos algo nuevo y distinto a la textura y conocimiento de la organización. Muchos de mis roles tuvieron que ver con desarrollar la red en lugares donde no había diseño de las Naciones Unidas.

Por eso mismo, los proyectos de Designmatters han traspasado los límites de Norteamérica. Además de implementarse en Chile, han sido socios de organizaciones en Perú, Guatemala y Cuba.

Los proyectos internacionales, ¿están enfocados solo en Latinoamérica?

A nivel internacional, hemos hecho mucho trabajo en Latinoamérica, en parte porque soy argentina, y tengo un interés y la oportunidad de trabajar en la región. Además, me parece que para Estados Unidos es importante tener una mirada en el continente, que es una mirada más generosa y abierta.

De los proyectos que han realizado en Latinoamérica, ¿podrías nombrar algún otro en el que estén trabajando?

Estamos trabajando en Cuba, pero es complicado. Sigue siendo muy difícil trabajar ahí y comunicarse con los cubanos. La primera vez que estaba tratando de armar mi visita por *e-mail*, decidí que les iba a mandar libros, y descubrí que en ese momento (ahora está cambiando), no había correo, no había Fedex. Terminé enviándoles los libros a través de mi hermano que es diplomático argentino, que en ese momento estaba en Canadá. Pero, por ejemplo, uno de mis colegas de Cuba me llamó, y pudimos hablar un minuto, porque nos cobran un disparate por hablar. Así que es muy difícil. Ahora está mejorando, pero sigue siendo muy complicado.

Además han trabajado en Guatemala.

Hicimos un proyecto –hace cinco o seis años–, donde tenía una beca para trabajar con ingenieros de Caltec y chicos

Within the projects that you have carried out in Latin America, could you name another one that you are working on?

*We are working in Cuba, but it's complicated. It's still very difficult to work there and communicate with Cubans. The first time I was trying to organize my visit by *e-mail*, I decided that I was going to send them books and discovered that at that time (now it's changing), there was no mail, there was no Fedex. I ended up sending them the books with my brother who is an Argentine diplomat, who at that time was in Canada. Also, for example, one of my colleagues from Cuba called me, and we were able to talk for only a minute, because we were charged incredibly high rates. So it's very difficult. Now it's improving, but it's still very complicated.*

You have also worked in Guatemala.

We worked on a project five or six years ago, where I had a grant to work with Caltec engineers and Industrial Design people at Lake Titlán, which has a terrible ecological problem of algae

A nivel internacional, hemos hecho mucho trabajo en Latinoamérica, en parte porque soy argentina, y tengo un interés y la oportunidad de trabajar en la región.

At an international level, we have done a lot of work in Latin America, partly because I'm from Argentina, and I have an interest and the opportunity to work in the region.

de Diseño Industrial en el lago Titlán, que tiene un problema ecológico terrible de algas por la contaminación que arrojan las granjas cercanas. Era un trabajo conjunto con la View road de turismo local, empresarios, organizaciones no gubernamentales y nosotros, para tratar de activar la conciencia ecológica de la zona. Salió una iniciativa interesante de comunicación para apoyar a esta ONG con la labor de turismo.

Y con Europa y Asia, ¿se vinculan?

Con Europa tenemos contacto a nivel universidad, a través de intercambios. Existe todo un equipo de mi universidad que trabaja mucho en Berlín, donde hay una especie de laboratorio del Centro, pero no son trabajos de innovación, sino que trabajos corporativos.

Con Asia hay mucho trabajo en Tokio, Japón. Trabajos muy lindos. Ahora salió un trabajo de Designmatter, donde trabajaron los profesores con alumnos del Centre de Tama y un grupo de artesanos en Tailandia. Se fueron dos semanas a investigar a Tailandia, y al regresar a Japón, diseñaron mobiliario basado en técnicas artesanales de Tailandia. Hicieron una exposición y ahora lo van a publicar.

due to pollution from nearby farms. It was a joint work with the view of local tourism, businessmen, non-governmental organizations and us, to try to activate the ecological awareness of the area. An interesting communication initiative came out to support this NGO with the work of tourism.

And do you link with Europe and Asia?

With Europe we have contact at a university level, through exchange programs. There is a whole team that works a lot in Berlin, where there is a kind of laboratory of the Center, but they work in corporate projects, rather than with innovation. With Asia there is a lot of work in Tokyo, Japan. Very nice projects. Designmatter recently began a project where teachers worked with students from Tama Centre and a group of artisans from Thailand. They travelled two weeks to investigate Thailand, and upon returning to Japan, they designed furniture based on artisanal techniques from Thailand. They organized an exhibition and now they are going to publish it.

¿Cuál es tu percepción del trabajo con otros países? Específicamente en el caso de Chile, ¿es fácil de trabajar?

En Chile, me parece que están muy bien organizados. Hay muchos nexos para conectar estos proyectos en un ecosistema de innovación en las universidades, y las universidades están conectadas con organismos como Corfo u otros. Además, es un país donde, a nivel logístico, todo funciona muy bien. Empezamos trabajando con Techo y después nos fuimos a Perú y a Colombia. En Perú fue muy difícil trabajar, porque la organización Techo no tenía la misma fuerza que en Chile, y había problemas de seguridad, que no hay aquí.

Creo que, además, hay una actitud muy abierta de colaboración. Por ejemplo, el equipo de Duos estaba súper abierto a colaborar y apoyarnos y, a veces, cuando uno va a otro país, no está a la misma disposición de colaborar. Yo te digo que, trabajando en Cuba, mis colegas cubanos, que son divinos, se movieron mucho, pero ellos, como institución nacional cubana, tenían que tener un permiso de gobierno que tarda seis meses.

What is your perception of working with other countries? Specifically in the case of Chile, is it easy to work with?

In Chile, I think they are very well organized. There are many links to connect projects in an innovation ecosystem in universities, and universities are connected with organizations such as Corfo (Corporation for the Promotion of Production) or others. In addition, logistically everything works very well. We started working with Techo (Latin American non-profit organization) and then we went to Peru and Colombia. In Peru it was very difficult to work, because the Techo organization did not have the same strength as in Chile, and there were security problems, which are not present in Chile.

I also think that there is a very open attitude for collaboration. For example, the Duos team was very open to collaborate and support us. Sometimes when you go to another country, they are not willing to collaborate. When working in Cuba, my Cuban colleagues, who are amazing, did a lot of things but as a Cuban national institution they had to have a government permit that takes six months to get.