

DESDE EL DISEÑO A LA INNOVACIÓN SOCIAL

FROM DESIGN TO SOCIAL INNOVATION

POR / BY MARÍA JESÚS SÁENZ

RETRATO _PORTRAIT_ FELIPE OPAZO

LA TRAYECTORIA DE MARIANA AMATULLO ES INDISCUTIDA. DEDICADA ACTUALMENTE A LA ACADEMIA E INMERSA EN LA INVESTIGACIÓN PARA SU NUEVO LIBRO SOBRE TRAYECTORIAS DE GRANDES DISEÑADORES CON FOCO EN IMPACTO SOCIAL, EN SU PASO POR CHILE —EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN PASADA DE REVISTA BASE DISEÑO E INNOVACIÓN—, PUDIMOS CONOCER A LA PROFESIONAL CREADORA DE DESIGNMATTERS EN ARTCENTER, SU VÍNCULO CON LATINOAMÉRICA Y CÓMO EL SER MUJER LA HA MARCADO DURANTE TODA SU CARRERA.

MARIANA AMATULLO'S TRAJECTORY IS UNDISPUTED. CURRENTLY, SHE IS DEDICATED TO ACADEMIA AND IMMERSED IN RESEARCH FOR HER NEW BOOK ON THE CAREER JOURNEYS OF GREAT DESIGNERS WITH A FOCUS ON SOCIAL IMPACT. WE HAD THE PLEASURE OF MEETING THE PROFESSIONAL CREATOR OF DESIGNMATTERS AT ARTCENTER DURING HER VISIT TO CHILE—AS PART OF THE LAUNCH OF THE LAST EDITION OF BASE DISEÑO E INNOVACIÓN JOURNAL. WE ALSO DISCUSSED HER LINK WITH LATIN AMERICA AND HOW BEING A WOMAN HAS MARKED HER THROUGHOUT HER CAREER.





Mariana Amatullo

Decana Nacional, Escuela de Arquitectura, Arte y
Diseño (EAAD), Tecnológico de Monterrey
*National Dean, School of Architecture, Art and Design,
Tecnológico de Monterrey*

Mariana Amatullo es profesora titular de Diseño Estratégico y Gestión en Parsons School of Design, The New School, y desde 2017, ha ejercido distintos roles como el de vicerrectora y decana académica en dicha institución. A partir de Junio del 2025, Mariana se une al Tecnológico de Monterrey (TEC) como Decana Nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD). Tiene un Doctorado en Gestión (Diseñando Sistemas Sostenibles) de la Case Western Reserve University, una Maestría en Historia del Arte y museología de la Universidad del Sur de California, y una Licenciatura en Letras de la Universidad de la Sorbona, París, donde también estudió Historia del Arte en L'École du Louvre.

Mariana ha sido parte de varios jurados internacionales y consejos asesores en arte y diseño. Actualmente, es miembro de la junta directiva de la Universidad Aalto, Finlandia, y presidenta honoraria de Cumulus, la principal asociación global de educación e investigación en arte y diseño. Antes de unirse a Parsons y The New School, dirigió el galardonado departamento de innovación social, Designmatters, en ArtCenter College of Design en Pasadena, California, el cual cofundó en 2001.

¿Cómo comenzó tu carrera en el arte y el diseño?

Todo partió en París. Cuando estaba estudiando Literatura en La Sorbona, tenía amigas estudiando en L'École du Louvre, una escuela pequeña especializada en la formación de curadores y museógrafos. Se caracteriza por un trabajo sumamente riguroso que tiene una dimensión experiencial ya que uno estudia parte de las materias en las salas de los grandes museos de París.

Allí recibí una formación visual muy rigurosa y tradicional. Cuando me fui a Estados Unidos me dediqué a hacer una maestría en Museología y empecé a trabajar en museos de Los Ángeles. Como curadora, comencé a escribir catálogos y organizar exposiciones para el Museo de Arte

Contemporáneo (MOCA) de Los Ángeles. Era muy inspirador porque trabajábamos con artistas visuales que venían de todas partes del mundo.

Después hice una pausa para tener a mis hijos y, cuando estaba lista para volver a trabajar, descubrí que en ArtCenter College of Design, una de las escuelas de arte y diseño más importantes en EE. UU., había un nuevo presidente con el cual había trabajado antes en MOCA. Le escribí preguntándole si había algún puesto disponible, pero sin una formación en educación o diseño, simplemente sabiendo que él era un líder muy creativo y que sería muy interesante volver a colaborar con él.

Coincidentemente, él acababa de llegar con una gran cantidad de iniciativas; una de ellas era crear un departamento internacional para ArtCenter. Ahí empecé a trabajar. Me dieron *carta blanca* para explorar oportunidades que nos permitieran conectar el trabajo académico con el mundo internacional de forma estratégica. Así surgió la idea de la innovación social como enfoque y creamos Designmatters. Recién entonces pude ver cómo la disciplina del diseño impacta en el mundo, en todas sus aristas.

¿Qué es para ti Designmatters?

Mi experiencia fue casi como dar a luz a un tercer hijo.

Cuando yo llegué a ArtCenter, el mandato era generar vínculos internacionales, pero no por *marketing* o de manera tradicional mediante intercambio de estudiantes, sino con una visión y una ambición más creativa. Comenzamos creando un grupo de trabajo con exalumnos y profesores con quienes estuvimos un año elaborando una propuesta que finalmente se convirtió en Designmatters. Como cofundadora yo asumí la Dirección y mi principal función fue ejecutar esa idea. Gran parte del trabajo que hice en esos años fue tocar las puertas de muchas organizaciones internacionales ofreciendo colaboraciones, por ejemplo, con las Naciones Unidas (ONU),

Mariana Amatullo is a Strategic Design and Management professor at Parsons School of Design, The New School. Since 2017, she has held various roles, including Vice Provost and Academic Dean at Parsons. Starting in June 2025, Mariana is joining Tecnológico de Monterrey (TEC) as their National Dean of the School of Architecture, Art, and Design (EAAD). She holds a PhD in Management (Designing Sustainable Systems) from Case Western Reserve University, an MA in Art History and museology from the University of Southern California, and a BA in Literature from the Sorbonne University, Paris, where she also studied Art History at L'École du Louvre.

Mariana has served on several international juries and advisory boards in art and design. She is a board member of Aalto University, Finland, and honorary president of Cumulus, the leading global association for art and design education and research. Before joining Parsons and The New School, she directed the award-winning social innovation department, Designmatters, at ArtCenter College of Design in Pasadena, California, which she co-founded in 2001.

How did your career in art and design begin?

It all started in Paris. While studying literature at the Sorbonne, I had friends at L'École du Louvre, a small school specialising in

training curators and museographers. It is characterised by highly rigorous work with an experiential dimension as one studies part of the subjects in the halls of the great museums of Paris. There, I received very rigorous and traditional visual training. When I moved to the United States, I did a master's degree in museum studies and started working in museums in Los Angeles. As a curator, I started writing catalogues and organising exhibitions for the Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles. It was very inspiring because we worked with visual artists from all over the world.

Then I took a break to have my children, and when I was ready to go back to work, I discovered that at ArtCenter College of Design, one of the premier art and design schools in the USA, there was a new president with whom I had worked before at MOCA. I wrote to him asking if there were any positions available. I did not have a background in education or design, but I knew he was a very creative leader, and it would be exciting to collaborate with him again.

*Coincidentally, he had just arrived with many initiatives; one was creating an international department for ArtCenter. That's where I started working. I was given *carte blanche* to explore opportunities that would allow us to connect academic work with the international world strategically. That's how social*

estableciendo también el vínculo formal de ArtCenter como ONG con la ONU. Los primeros tres años requirieron mucha perseverancia y trabajo muy duro tanto a nivel interno como externo, porque ArtCenter es una escuela de diseño muy comprometida con la industria y el mundo corporativo, por lo tanto, la innovación social no era su prioridad. Entonces, fue muy desafiante, pero también muy satisfactorio ir de a poco, *codo a codo*, trabajando con los jefes de departamento, haciendo proyectos que empezaron a ganar muchos premios y generando conciencia sobre el tema.

Por ejemplo, en 2003 diseñamos la identidad visual y la primera *website* interactiva para la conferencia de ONG de Naciones Unidas. Así, en lugar de viajar a New York, los delegados podían conectarse a través del sitio web. En ese momento, cuando las herramientas interactivas en los sitios web estaban recién comenzando, nuestro proyecto fue una propuesta muy innovadora. Recuerdo como si fuera ayer la emoción de viajar a Nueva York para la conferencia en la sede de la ONU con nuestro equipo de profesores y estudiantes, y lo lindo que fue ser testigo del impacto de esa intervención en la comunidad de delegados de la conferencia. Este fue uno de los primeros proyectos (más de 100 que me tocaron armar con colaboradores externos en 17 años) con mis colegas y estudiantes en ArtCenter que han dejado una huella profunda en mí. Y por supuesto, a medida que fuimos evolucionando nuestro modelo de pedagogía, el programa fue creciendo y empezaron a surgir nuevos proyectos; como los que se hicieron en Chile, que partieron con Techo y Coaniquem. Proyectos complejos, que incluían diseño ambiental e industrial, que son más difíciles de implementar, pero donde me siento muy orgullosa de las contribuciones que hicimos de la mano con estas organizaciones socias y las comunidades con las que co creamos estos proyectos.

innovation emerged as a focus, and we created Designmatters. Only then was I able to see how the discipline of design impacts the world in all its facets.

What is Designmatters for you?

My experience was almost like giving birth to a third child.

When I came to ArtCenter, the mandate was to generate international links, but not through marketing or traditional student exchanges. We wanted something with a more creative vision and ambition. We began by creating a working group with former students and professors with whom we spent a year working on a proposal that eventually became Designmatters. As co-founder, I took over as Director, and my primary function was to execute that idea. Much of the work I did in those years was to knock on the doors of many international organisations offering collaborations, for example with the United Nations (UN), also establishing ArtCenter's formal link as an NGO with the UN. The first three years required a lot of perseverance and hard work, both internally and externally, because ArtCenter is a design school highly committed to industry and the corporate world. Social innovation was not its priority. So, it was challenging but also very satisfying to go little by little, side by side, working with the

¿Y a qué se debió el cambio desde ArtCenter a Parsons?

Una vez que hice el doctorado, donde me enfoqué en fortalecer mi práctica en innovación social con marcos teóricos en diseño y gestión, y después de más de una década dando forma al portafolio de Designmatters, era muy evidente para mí que quería tener un entorno distinto para poder seguir investigando nuevos desafíos y creciendo. En los últimos cinco años que trabajé en Designmatters me había preocupado de establecer un equipo de liderazgo conjunto y formalizar procesos. También diseñamos el minor en Social Innovation. Cuando todo eso ya estaba andando, y el programa muy bien establecido, sentí que era el momento de hacer el cambio. Y la invitación de unirme a Parsons como profesora y al mismo tiempo con un cargo administrativo para impulsar iniciativas de innovación a nivel de la rectoría de la universidad, fue una gran oportunidad porque me permitía estar en la mejor escuela de diseño y la más grande de Estados Unidos, con más de 5500 alumnos y en un contexto universitario (The New School) donde hay un gran compromiso de justicia social a través de las ciencias sociales.

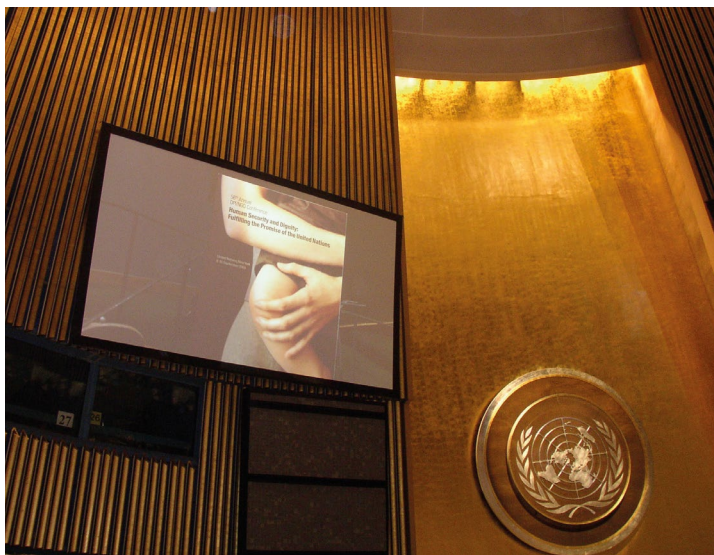
De acuerdo con tu experiencia personal y profesional, en donde has tenido que desempeñarte en cargo importantes en la academia ¿consideras que, en los últimos años, se ha logrado avanzar en la reducción de la brecha de género en el ámbito académico que promuevan la igualdad de oportunidades en instituciones educativas y en el mundo del diseño?

Se ha avanzado mucho a nivel global, pero aún hay mucho trabajo por delante para lograr una verdadera igualdad de género, particularmente en ciertos sectores del diseño y en roles de liderazgo dentro de la profesión.

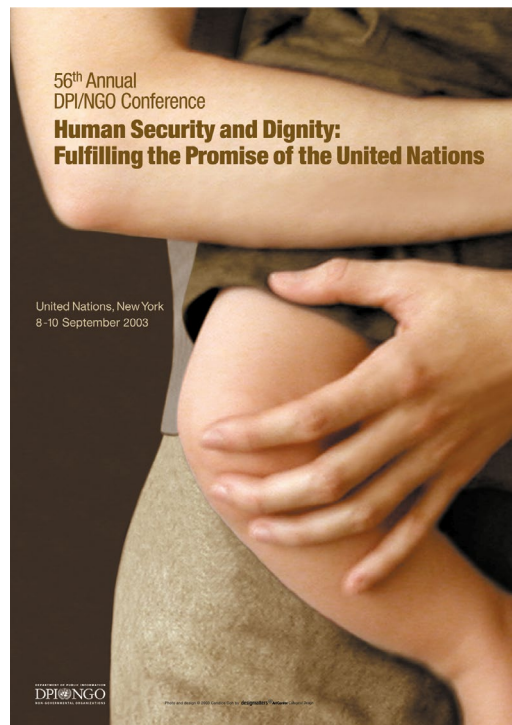
En el mundo del diseño, las brechas de género han dependido mucho de la especialidad; en diseño gráfico y

heads of departments, doing projects that started to win many awards, and raising awareness about the issue.

For example, in 2003, we designed the visual identity and the first interactive website for the UN NGO conference. That way, delegates could connect through the website instead of traveling to New York. At that time, when interactive tools on websites were beginning, our project was a very innovative proposal. I remember, as if it were yesterday, the excitement of travelling to New York for the conference at the UN headquarters with our team of professors and students, and how nice it was to witness the impact of that intervention on the conference delegate community. This was one of the first projects (more than 100 that I had to put together with external collaborators in 17 years) with my colleagues and students at ArtCenter that left a deep impression on me. And as we evolved our pedagogical model, the programme grew, and new projects began to emerge, such as those in Chile, which started with Techo and Coaniquem. Complex projects, which included environmental and industrial design. These projects are more challenging to implement, but I am very proud of the contributions we made hand in hand with these partner organisations and the communities with whom we co-created these projects.



Fotos: Cortesía Designmatters at Art Center.
Photos: Courtesy of Designmatters at Art Center.



comunicación visual siempre ha habido más mujeres; históricamente las mujeres han estado subrepresentadas en áreas de diseño como el diseño industrial, el diseño de productos y la arquitectura. Sin embargo, esto ha estado cambiando mucho en los últimos veinte años a medida que hemos visto más mujeres que ingresan y se destacan en estos campos. También depende de la región y del país, ya que culturalmente y debido a factores sociales todavía hay lugares donde las mujeres hacen carrera, trabajan un tiempo, pero no siguen ascendiendo. Finalmente, en cuanto a la brecha de género, hay que destacar que, más allá del número de estudiantes femeninas, ha habido un creciente enfoque en la diversidad e inclusión en la educación en diseño. Esto incluye no solo aumentar la cantidad de mujeres, sino también asegurar oportunidades iguales, fomentar un ambiente de aprendizaje de apoyo y abordar los prejuicios dentro de la práctica del diseño.

¿Y tus próximos proyectos? ¿Para dónde te quieres mover?

Estos últimos años para mí han sido de trabajar mucho entendiendo el rol de activismo no solo del diseño como disciplina sino de la universidad como institución, y la responsabilidad de impacto y agente de cambio de esta en la sociedad; por eso también formo parte del directorio de Aalto donde el trabajo es un poco más abstracto y estratégico, ya

And what was the reason for the change from ArtCenter to Parsons?

During my PhD, I focused on strengthening my practice in social innovation with theoretical frameworks in design and management. After more than a decade of shaping the Designmatters portfolio, it was clear that I wanted to have a different environment in which to continue investigating new challenges and growing. In the last five years I worked at Designmatters, I had been concerned with establishing a joint leadership team and formalising processes. We also designed the minor in Social Innovation. When all that was in place and the programme was well established, it was time to make the change. The invitation to join Parsons as a professor and simultaneously in an administrative position to drive innovation initiatives at the university's President's office was a great opportunity. It allowed me to be in the best and largest design school in the United States, with more than 5500 students, and in a university context (The New School) with a significant commitment to social justice through the social sciences.

According to your personal and professional experience, where you have held important positions in academia, do you consider that, in recent years, progress has been made in reducing the gender gap in academia to promote equal opportunities in educational institutions and the world of design?

Much progress has been made globally, but there is still much work to achieve true gender equality, particularly in specific design sectors and leadership roles within the profession.

In the design world, gender gaps have depended very much on the specialty; in graphic design and visual communication, there have always been more women; historically, women have been underrepresented in design areas such as industrial design, product design, and architecture. However, this has been changing a lot in the last twenty years as more women enter and excel in these fields. It also depends on the region and the country, as culturally and due to social factors, there are still places where

no centrado en proyectos específicos. Mirar un poco cuál es el rol de la educación terciaria, cuál es el rol de las universidades, cómo creamos universidades innovadoras como UDD son preguntas de gran interés para mí. Así que estoy mucho en esas temáticas e interrogantes que como líderes universitarios nos obligan a pensar en futuros posibles a nivel más macro y con mucha intencionalidad y empuje para crear las condiciones ideales de aprendizaje, experimentación y creatividad para que las nuevas generaciones de nuestros estudiantes que serán responsables de los cambios positivos que son tan necesarios se sientan motivados y con las habilidades y herramientas para tener el éxito que merecen.

Y bueno, como proyecto académico individual estoy armando un nuevo libro —que lleva el título provisorio de *Inflection Point*—. Consiste en los perfiles de grandes diseñadores y arquitectos a nivel internacional, basados en más de 40 entrevistas donde me cuentan sus experiencias de impacto social y donde les pregunto cómo han encontrado su camino y capacidad de acción. Estas conversaciones con ellos han sido super inspiradoras y tengo mucha ilusión de compartirlas en este libro. Y ahora estoy muy feliz de unir-me a la comunidad del TEC y continuar impulsando nuestras disciplinas desde México y LATAM. Todo eso me tiene muy motivada. **📍**

women have a career and work for a while but do not move up the ladder. Finally, regarding the gender gap, it should be noted that there has been a growing focus on diversity and inclusion in design education beyond the number of female students. This includes increasing the number of women and ensuring equal opportunities, fostering a supportive learning environment, and addressing biases within design practice.

What about your following projects? Where do you want to move to?

These last few years have been a time of working hard to understand the activist role not only of design as a discipline but also of the university as an institution and the responsibility of impact and change agent of this in society. That's why I also sit on the board of Aalto, where the work is a bit more abstract and strategic and no longer focused on specific projects. Questions of great interest to me are looking at the role of tertiary education, the role of universities, and how we create innovative universities like UDD. So, as a university leader, I am in those issues and questions that force us to think about possible futures at a more macro level and with intentionality and drive. We are creating the ideal conditions of learning, experimentation, and creativity so that the new generations of our students who will be responsible for the positive changes that are so necessary feel motivated and with the skills and tools to succeed that they deserve.

*And well, as an individual academic project I'm putting together a new book—provisionally titled *Inflection Point*. It consists of profiles of great international designers and architects, based on more than 40 interviews where they tell me about their experiences of social impact and where I ask them how they have found their path and capacity for action. These conversations with them have been super inspiring, and I'm really looking forward to sharing them in this book. And now I am very happy to join my colleagues at TEC and continue advocating for our disciplines from México and LATAM. All of this is highly motivating for me. **📍***