

CONCEPTION MUSÉOGRAPHIQUE · PRODUCTION D'EXPOSITIONS · TECHNOLOGIES CULTURELLES

PROFIL INSTITUTIONNEL 2026

PROYECTO MUSEO

Les musées sont des structures de connaissance rendues tangibles.

Rembrandt: Lo divino y lo humano - Museo Internacional del Barroco, Puebla

Collections, architecture, lumière, technologie et mouvement - intégrés dans une même expérience.

Une pratique interdisciplinaire pour les musées et les expositions

Proyecto Museo est une pratique interdisciplinaire de conception muséographique et de production d'expositions, fondée et dirigée par le muséographe et concepteur d'expositions Ricardo Linares.

Nous travaillons là où la recherche et le savoir deviennent espace. Collections, architecture, lumière, son, technologie et mouvement des visiteurs s'articulent selon une même logique de conception, de sorte que la médiation ne soit pas ajoutée après coup mais intégrée à l'exposition elle-même.

La pratique intervient sur des musées permanents, des expositions avec prêts internationaux, des sites archéologiques et historiques, des installations contemporaines, des centres de visiteurs et des dispositifs de médiation numérique. Chaque mission est définie à partir des collections, des publics, du bâtiment et des réalités d'exploitation.

Connaissance

Espace

Lumière

Technologie

Publics

LA DIFFÉRENCE

Structure intellectuelle avant le geste formel.

Une direction commune entre les disciplines.

Des solutions réalisables jusqu'à l'ouverture et la livraison.

Du concept à l'ouverture au public

Planification de la médiation

Conception muséographique

Composition spatiale, planification des salles, graphisme et conception de détail.

Éclairage et médias

Éclairage compatible avec la conservation, systèmes audiovisuels, dispositifs interactifs et son.

Systèmes de présentation

Vitrines, supports, socles, barrières, mobilier et solutions spécifiques aux objets.

Production et installation

Coordination de la fabrication, corps de métier locaux, essais, installation et ouverture.

Direction de projet

Budgets, calendriers, coordination multidisciplinaire, contrôle qualité et livraison.

Précision dans des conditions changeantes

Les expositions temporaires exigent une architecture d'exposition définie mais réversible. Leur identité doit soutenir la collection sans s'y imposer, tandis que la conservation, la sécurité, la circulation, l'accessibilité et les conditions d'exploitation de l'institution d'accueil demeurent des exigences non négociables.

Proyecto Museo a développé des expositions avec prêts internationaux comprenant des œuvres sur papier, des peintures de maîtres anciens et de l'époque vice-royale, des arts décoratifs, des textiles et des instruments de musique. Le travail intègre la planification des salles, la disposition des objets, l'éclairage, le graphisme, la médiation audiovisuelle, les systèmes de présentation sur mesure, la fabrication, l'installation et la coordination avec les équipes curatoriales, de régie des collections et de conservation.

DOMAINES SÉLECTIONNÉS

Œuvres sur papier

Prêts internationaux

Peinture vice-royale

Arts décoratifs

Textiles et intérieurs

Collections

tridimensionnelle
s

Rembrandt: Lo divino y lo humano

Pour Rembrandt: Lo divino y lo humano, Proyecto Museo a développé un environnement d'exposition fondé sur la retenue. L'échelle intime et la subtilité tonale des œuvres exigeaient un langage spatial capable de concentrer l'attention sans introduire de mise en scène superflue.

Des murs bleu profond ont établi un champ visuel calme, tandis que des panneaux inclinés et autoportants ont créé des moments de compression, de pause et de révélation progressive. Un éclairage contrôlé a préservé la finesse graphique des œuvres; la typographie et les supports de médiation sont restés délibérément subordonnés à la collection.

La séquence obtenue permettait de rencontrer chaque estampe individuellement tout en conservant la continuité spatiale d'une exposition publique.

MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO · PUEBLA, MEXIQUE

ARTS DÉCORATIFS ISLAMIQUES

Oeuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon

Photographie: archives de Proyecto Museo

Les objets comme témoins d'une géographie historique plus vaste

Cette exposition internationale réunissait céramiques, objets métalliques, enluminures, calligraphies et objets à usage cérémoniel et domestique provenant du Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Proyecto Museo a conçu une ambiance tamisée et soigneusement modulée, où chaque objet pouvait être perçu comme une œuvre autonome et, simultanément, comme partie d'une circulation plus large de formes, techniques, croyances et matériaux. Les céramiques étaient présentées sur des fonds profonds renforçant couleur et silhouette. Les objets métalliques reposaient sur des supports sur mesure et étaient éclairés pour révéler leurs surfaces gravées sans reflets intrusifs.

Le projet combinait des conditions de présentation spécifiques à chaque objet, un éclairage compatible avec la conservation, des supports spécialisés, une médiation graphique et la coordination de collections internationales.

Une architecture d'exposition pour l'intimité et la monumentalité

L'œuvre de Cristóbal de Villalpando exige une architecture d'exposition capable d'accueillir à la fois l'observation rapprochée et une échelle exceptionnelle.

Proyecto Museo a développé une séquence dans laquelle les peintures de petit format établissaient d'abord des repères thématiques et visuels avant la rencontre avec les toiles monumentales. Des murs aux tonalités bleu-vert sourdes formaient un champ continu sur lequel les cadres dorés, les pigments saturés et les compositions baroques complexes conservaient toute leur autorité.

L'enjeu n'était pas de rivaliser avec la puissante architecture du musée, mais de travailler par la proportion, la distance, des axes de vue contrôlés et un éclairage précisément calibré. Le visiteur passait de la densité des figures et des récits dévotionnels aux dimensions saisissantes de l'imaginaire pictural de Villalpando.

MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO · PUEBLA, MEXIQUE

HILOS VIRREINALES

Textiles de la Nouvelle-Espagne à travers le portrait

Photographie: archives de Proyecto Museo

Des objets individuels à un monde social complet

Hilos virreinales abordait les textiles non comme des accessoires secondaires du portrait, mais comme des preuves matérielles du statut, de la dévotion, des échanges commerciaux, du savoir-faire artisanal et des circulations culturelles.

Proyecto Museo a traduit cette prémisse en espaces distincts mais interconnectés. Peintures, ornements liturgiques, vêtements brodés, mobilier, objets de dévotion, arts décoratifs et textiles historiques ont été réunis pour révéler comment l'apparence se construisait et se représentait en Nouvelle-Espagne.

Certaines salles ont conservé la clarté analytique d'une présentation muséale; d'autres ont adopté la logique spatiale des intérieurs historiques. Des supports sur mesure préservaient le volume des vêtements fragiles, tandis que les espaces reconstitués apportaient du contexte sans effacer la distinction entre médiation et collection.

MUSEO DE LA MÚSICA MEXICANA • LA CONSTANCIA MEXICANA • PUEBLA

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Deux expositions du Musical Instrument Museum, Phoenix

Photographie: archives de Proyecto Museo

Instrument, son et identité culturelle

Développées au cours de deux présentations internationales successives, ces expositions ont transféré des instruments de musique du Musical Instrument Museum de Phoenix vers un nouvel environnement architectural et de médiation.

Proyecto Museo a considéré chaque instrument à la fois comme un objet de savoir-faire, un dispositif producteur de son et une expression d'identité collective. Cuivres, percussions, cordes, objets rituels, costumes et instruments de dimensions ou de géométries inhabituelles ont exigé des supports et des solutions de présentation individualisés.

La photographie grand format et les médias audiovisuels ont réintroduit la présence humaine, souvent absente lorsque les instruments sont exposés derrière une vitrine. Ces projets montrent la capacité de la pratique à accueillir des prêts internationaux, à développer des supports spécialisés et à adapter des collections tridimensionnelles complexes à un lieu culturel existant.

ACTUELLEMENT DISPONIBLES POUR PRÉSENTATION INTERNATIONALE

Expositions itinérantes

Proyecto Museo propose actuellement trois expositions itinérantes internationales. Chacune peut être complétée par une conception muséographique spécifique au lieu, un éclairage, une médiation accessible, des médias audiovisuels, du mobilier sur mesure, la coordination de fabrication, l'installation et le démontage.

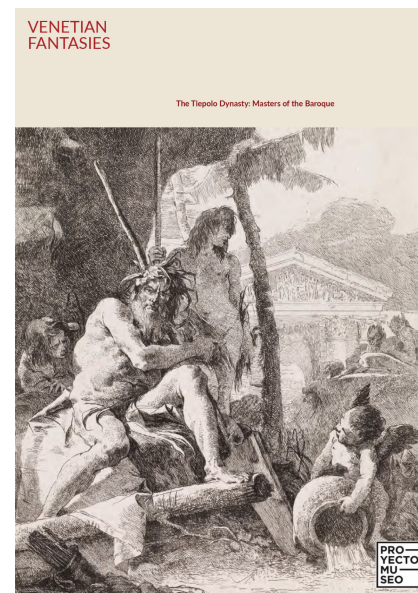
Alice au pays des merveilles

Dalí · Ernst · Laurencin · Tenniel

Henri Matisse

L'art en équilibre

Fantaisies vénitiennes

La dynastie Tiepolo

La muséographie comme infrastructure culturelle à long terme

Un musée permanent donne une forme spatiale au savoir et doit, dans le même temps, rester lisible, maintenable et adaptable dans la durée. Proyecto Museo coordonne médiation, architecture, conservation, circulation des visiteurs, lumière, son, technologie et production en relation avec les collections et le bâtiment qui les accueille.

Édifices historiques

Une médiation qui préserve la matière d'origine et fait de l'architecture elle-même une partie de la collection.

Paysages archéologiques

Musées conçus en relation directe avec les monuments fouillés, les traces matérielles et le contexte du site.

Complexes muséaux

Institutions distinctes coordonnées par des critères communs de médiation, technologie et maintenance.

Musées civiques et maisons-musées

Récits de mémoire publique, vie domestique et histoire institutionnelle exprimés au moyen de systèmes contemporains.

SAN ANDRÉS CHOLULA · PUEBLA, MEXIQUE · 2016

MUSEO REGIONAL DE CHOLULA

Un musée intégré dans un ancien hôpital historique

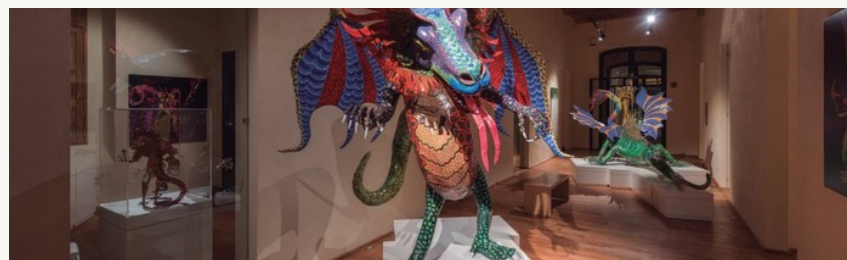
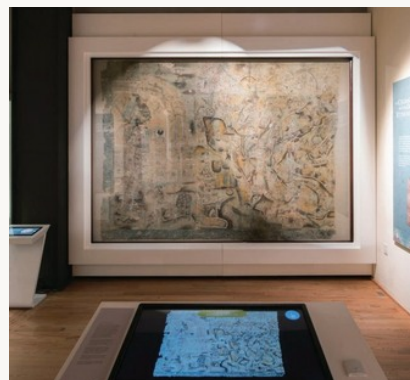
Photographie: archives de Proyecto Museo

Un paysage culturel interprété au pied de la Grande Pyramide

Installé dans l'ancien Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, le Museo Regional de Cholula occupe environ 3 000 mètres carrés et réunit des collections archéologiques, historiques et artistiques provenant de l'un des paysages culturels les plus significatifs du Mexique.

Proyecto Museo a développé le concept de médiation, coordonné la recherche, rédigé le scénario muséologique et l'a traduit en un langage spatial et technologique cohérent. La mission comprenait les intérieurs d'exposition, les vitrines de conservation, l'éclairage spécialisé, les supports d'objets, le mobilier sur mesure, le multimédia et un logiciel dédié.

L'ensemble articule vestiges archéologiques, géographie sacrée, art populaire, objets historiques et médiation contemporaine sans effacer leurs différences.

PUEBLA, MEXIQUE · DÉVELOPPEMENT INITIAL 2015-2016 · RÉNOVATION 2024

LA CONSTANCIA MEXICANA

Un complexe culturel de plusieurs musées au sein du patrimoine industriel

Photographie: archives de Proyecto Museo

Des musées distincts articulés dans un système cohérent

Au sein de La Constancia Mexicana, site majeur du patrimoine industriel, Proyecto Museo a développé puis rénové un ensemble d'institutions culturelles consacrées à la musique, aux marionnettes, à l'enfance, au son, à la photographie et à l'histoire du site.

Le travail comprend le Museo de la Música Mexicana, la Casa del Títere, le Museo Infantil, la Casa de la Música de Viena, la Fonoteca et la Fototeca, ainsi qu'une rénovation technologique ultérieure et l'importation d'instruments de musique provenant de cinq continents.

Chaque institution nécessitait son propre langage de médiation et d'identité visuelle. Ensemble, elles exigeaient des critères communs de circulation, conservation, médias, maintenance et continuité technique.

TEHUACÁN EL VIEJO · PUEBLA, MEXIQUE · 2016

NDACHJIAN-TEHUACÁN

Musée de site archéologique

Photographie: archives de Proyecto Museo

Clarté, lumière naturelle et respect des traces matérielles

Tehuacán Viejo, connu archéologiquement sous le nom de Ndachjian, témoigne de l'importance politique, religieuse et commerciale de la culture popoloca.

Le musée a été conçu en relation directe avec le site et l'échelle des monuments fouillés. Des salles baignées de lumière, des vitrines transparentes et une médiation graphique contenue encadrent sculptures de pierre, céramiques et documentation archéologique sans leur faire concurrence.

Le projet montre un autre registre du travail de Proyecto Museo: une architecture de calme visuel, où la luminosité du bâtiment, la présence du paysage et la densité physique des objets restent lisibles.

MAISONS HISTORIQUES ET MÉMOIRE CIVIQUE

Le bâtiment fait partie de la collection

Dans les intérieurs historiques, la muséographie doit distinguer la matière d'origine, la restitution interprétative et les médias contemporains. Proyecto Museo a rénové des maisons-musées et des musées civiques en préservant le caractère émotionnel et architectural à travers lequel leurs récits se comprennent.

Casa de la Familia Serdán

Musée de la Révolution mexicaine. Pièces domestiques, mémoire politique, son, médias projetés, figures holographiques et nouvelle salle d'expositions temporaires.

Casa de Alfeñique

Une résidence baroque interprétée à travers la vie domestique du XIXe siècle, le mobilier, la céramique de Talavera, le commerce, l'alimentation et les biens importés.

La technologie développée à partir du contenu

Proyecto Museo utilise la technologie comme moyen de médiation, non comme substitut à la clarté. Le choix de la plateforme part des exigences intellectuelles et sensorielles du projet et se poursuit par les essais, la maintenance, la formation du personnel et la livraison opérationnelle.

Médiation mobile

Audioguides bilingues, accès par QR, parcours thématiques, cartes géolocalisées et navigation des visiteurs.

Médias audiovisuels et interactifs

Vidéo de médiation, projection, son immersif, interfaces tactiles et installations réactives.

Continuité opérationnelle

Documentation, analytique, suivi environnemental, plans de maintenance et formation institutionnelle.

Le média n'est choisi qu'après compréhension du problème de médiation.

Audioguides et médiation mobile

Proyecto Museo conçoit des audioguides bilingues et des plateformes de médiation mobile qui prolongent l'expérience du musée au-delà des salles d'exposition. Les systèmes combinent orientation, navigation thématique, accès par QR, cartes géolocalisées, lecture audio et contenus multimédias légers.

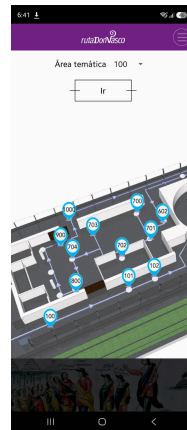
Ruta Don Vasco

Un guide bilingue pour le Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco à Pátzcuaro, avec navigation thématique, carte interactive du parcours et contenus audio spécifiques aux objets.

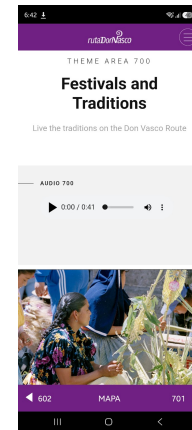

Accueil bilingue

Carte thématique

Lecture audio

La Ciudad como Museo

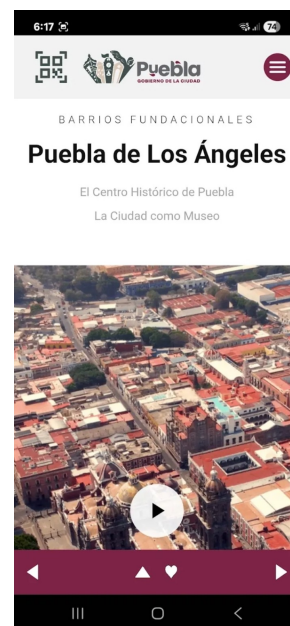
Conçue pour le centre historique de Puebla, cette plateforme de patrimoine urbain combine parcours thématiques, points géolocalisés, accès par QR, vidéo et exploration cartographique, permettant à la ville elle-même de fonctionner comme un musée distribué.

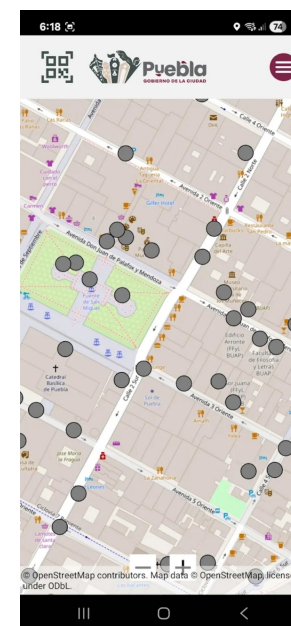
Menu principal

Quartiers

Vidéo

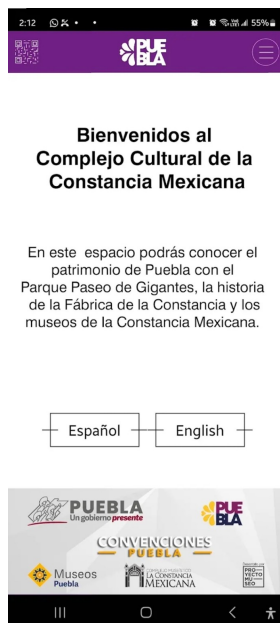
Carte

La Constanica Mexicana

Le guide de La Constanica Mexicana propose un plan du site, un accès bilingue, une navigation musée par musée et des contenus audio spécifiques à chaque objet dans un campus culturel composé de plusieurs institutions.

Plan du site

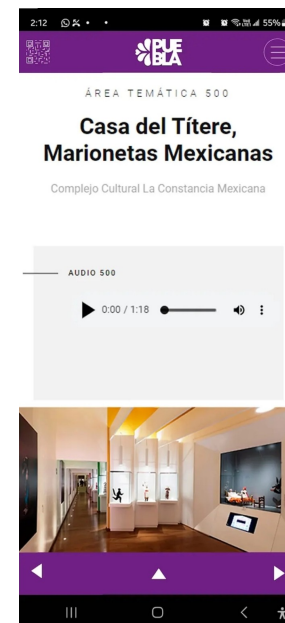

Accueil bilingue

Menu de navigation

Audio spécifique à l'objet

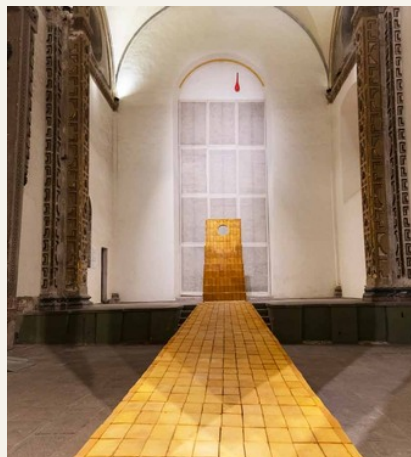

Une rencontre contemporaine avec un espace sacré historique

Transverberaciones a été conçue comme une rencontre avec les écrits mystiques de sainte Thérèse d'Avila et avec l'ancien édifice religieux où l'exposition a été présentée.

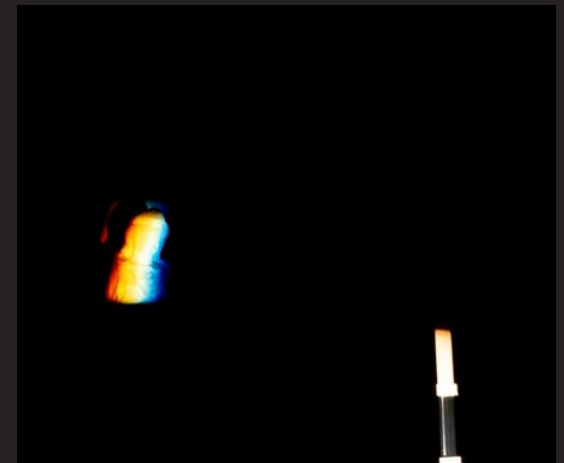
Le projet a transformé Ex Teresa Arte Actual au moyen d'une séquence d'installations sculpturales, visuelles, sonores et participatives. Des œuvres créées pour le lieu ont mis en dialogue des notions thérésiennes de désir, souffrance, extase, mort, transformation et infini avec des traditions asiatiques, la mémoire préhispanique, l'imagerie scientifique, le cinéma, la géométrie et le rituel.

Proyecto Museo a participé au développement conceptuel, à la conception muséographique, à la supervision technique et au soutien à la production d'œuvres dont le sens dépendait de leur relation précise à l'architecture.

SCULPTURE · SON · MIROIRS · PROJECTION · LUMIÈRE

L'exposition comme œuvre habitable

Ricardo Linares

Architecte · Muséographe · MBA

Ricardo Linares est architecte, muséographe et directeur de projet. Son parcours couvre la pratique culturelle, l'architecture, le design industriel et la réalisation de projets complexes au Mexique et en Italie.

Il a fondé Proyecto Museo en 2016 après plus d'une décennie de pratique professionnelle à Cesena et en Émilie-Romagne, où il a dirigé des projets d'architecture durable, des développements urbains, des projets hôteliers et industriels ainsi que des missions multidisciplinaires. Son expérience antérieure au Mexique comprenait architecture, construction, patrimoine et collaboration avec des institutions et agences telles que l'INAH et Legorreta Arquitectos.

Sa formation associe architecture, histoire culturelle et gestion: diplôme d'architecture de l'Universidad de las Américas Puebla; études de troisième cycle en gestion de la construction au Tecnológico de Monterrey; études avancées sur l'art et l'architecture de la Nouvelle-Espagne; habilitation professionnelle en Italie par la Sapienza Università di Roma; et MBA de l'Università eCampus de Côme.

Son approche repose sur la conviction que le savoir, l'espace, la technologie et la production doivent être articulés dans un processus unique et responsable.

Mexique + Italie

Expérience professionnelle dans les domaines culturel, architectural et industriel.

Direction de projet

Concept, conception, budgets, coordination multidisciplinaire et livraison.

Langues

Espagnol · Italien · Anglais · Français (niveau professionnel)

Distinction sélectionnée

Prix Active Architecture, 2010

Institutions, musées et partenaires de collection

Proyecto Museo a exécuté des missions pour des institutions publiques et collaboré avec des musées, centres de recherche, organismes culturels et partenaires internationaux de collection. Ces relations comprennent des services professionnels, des expositions fondées sur les collections, des collaborations institutionnelles et une mise en œuvre technique.

- Musical Instrument Museum, Phoenix, Arizona
- Haus der Musik, Vienne, Autriche
- Musée des Beaux-Arts de Lyon, France
- Secretaría de Cultura, Gobierno de México
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
- Fonoteca Nacional
- Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM)
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
- Museo Nacional de Culturas Populares
- Laboratorio Arte Alameda
- Museo Ex Teresa Arte Actual
- Senado de la República
- Museo Internacional del Barroco

Principaux clients et expérience dans le secteur public

La liste suivante réunit les principaux clients et relations institutionnelles documentés dans le curriculum vitae actuel de Proyecto Museo, ainsi que des missions récentes et des partenaires académiques.

- Fomento Cultural Banamex / Fomento Cultural Citibanamex, A.C.
- Gobierno del Estado de Puebla
- Poder Judicial del Estado de Puebla
- Secretaría de Cultura del Estado de Puebla
- Museos Puebla
- Convenciones y Parques
- Ayuntamiento de Puebla
- Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
- Gobierno del Estado de Michoacán
- Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán
- Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán
- Centro Cultural Clavijero
- Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)
- Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos
- Dirección de Museos del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
- Museo Urbano Interactivo (MUI), Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla
- Tecnológico de Monterrey
- Universidad Anáhuac Puebla
- Museo Miratoyac
- Centro de Desarrollo Cultural, Chihuahua
- Universités privées
- Organisations culturelles et entreprises privées

PRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, Proyecto Museo propose des services de conception d'expositions, de muséographie, de technologies culturelles, de production et d'aménagements intérieurs d'exposition. Les disciplines réglementées de l'architecture et de l'ingénierie sont, le cas échéant, réalisées ou coordonnées avec des professionnels locaux dûment habilités dans la juridiction concernée.

CONCEPTION MUSÉOGRAPHIQUE · PRODUCTION D'EXPOSITIONS · TECHNOLOGIES CULTURELLES

Ricardo Linares

Fondateur et directeur

San Andrés Cholula, Puebla, Mexique

info@proyectomuseo.com

+52 222 966 1111

proyectomuseo.com