

PROGETTAZIONE MUSEOGRAFICA E DEGLI ALLESTIMENTI · PRODUZIONE DI MOSTRE · TECNOLOGIE PER LA
CULTURA

PROFILO ISTITUZIONALE 2026

PROYECTO MUSEO

I musei sono strutture di conoscenza rese tangibili.

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

Collezioni, architettura, luce, tecnologia e movimento - composti in un'unica esperienza.

Cristóbal de Villalpando: Esplendor barroco de Puebla

Una pratica interdisciplinare per musei e mostre

Proyecto Museo è una pratica interdisciplinare di progettazione museografica e produzione di mostre, fondata e diretta dall'architetto e museografo Ricardo Linares.

Lavoriamo nel punto in cui la ricerca e la conoscenza diventano spazio. Collezioni, architettura, luce, suono, tecnologia e movimento dei visitatori sono coordinati secondo un'unica logica progettuale, affinché l'interpretazione non venga aggiunta a posteriori ma sia incorporata nella mostra stessa.

La pratica sviluppa musei permanenti, mostre con prestiti internazionali, siti archeologici e storici, installazioni contemporanee, centri visitatori e sistemi di interpretazione digitale. Ogni incarico è definito dalle collezioni, dai pubblici, dall'edificio e dalla realtà operativa.

Conoscenza

Spazio

Luce

Tecnologia

Pubblici

LA DIFFERENZA

Struttura intellettuale prima del gesto formale.

Una sola direzione tra le discipline.

Soluzioni realizzabili fino all'apertura e alla consegna.

Dal concetto all'apertura al pubblico

Pianificazione interpretativa

Ricerca, struttura narrativa, percorso dei visitatori e gerarchia dei contenuti.

Progettazione museografica e degli allestimenti

Composizione spaziale, pianificazione delle sale, grafica e progettazione di dettaglio.

Illuminotecnica e media

Luce compatibile con la conservazione, sistemi audiovisivi, interattivi e suono.

Sistemi espositivi

Vetrine, supporti, piedistalli, barriere, arredi e soluzioni specifiche per ogni oggetto.

Produzione e montaggio

Coordinamento della fabbricazione, maestranze locali, prove, montaggio e apertura.

Direzione di progetto

Budget, calendari, coordinamento multidisciplinare, controllo qualità e consegna.

Precisione in condizioni variabili

Le mostre temporanee richiedono un'architettura espositiva definita ma reversibile. La loro identità deve sostenere la collezione senza imporsi su di essa, mentre conservazione, sicurezza, circolazione, accessibilità e condizioni operative dell'istituzione ospitante restano requisiti non negoziabili.

Proyecto Museo ha sviluppato mostre con prestiti internazionali che comprendono opere su carta, pittura di maestri antichi e vicereale, arti decorative, tessuti e strumenti musicali. Il lavoro integra pianificazione delle sale, disposizione degli oggetti, illuminotecnica, grafica, interpretazione audiovisiva, sistemi espositivi su misura, fabbricazione, montaggio e coordinamento con i gruppi curatoriali, di registrazione e conservazione.

AMBITI SELEZIONATI

Opere su carta

Prestiti internazionali

Pittura vicereale

Arti decorative

Tessili e interni storici

Collezioni tridimensionali

Rembrandt: Lo divino y lo humano

Per Rembrandt: Lo divino y lo humano, Proyecto Museo ha sviluppato un ambiente espositivo improntato alla misura. La scala intima e la delicatezza tonale delle opere richiedevano un linguaggio spaziale capace di concentrare l'attenzione senza introdurre spettacolarità superflua.

Le pareti blu profondo hanno definito un campo visivo quieto, mentre setti inclinati e autoportanti hanno creato momenti di compressione, pausa e scoperta graduale. L'illuminazione controllata ha preservato il carattere grafico sottile delle immagini; tipografia e materiali interpretativi sono rimasti deliberatamente subordinati alla collezione.

La sequenza risultante permetteva di incontrare ogni stampa individualmente, mantenendo al tempo stesso la continuità architettonica di una mostra aperta al pubblico.

MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO · PUEBLA, MESSICO

ARTI DECORATIVE ISLAMICHE

Opere del Musée des Beaux-Arts de Lyon

Fotografia: archivio Proyecto Museo

Gli oggetti come evidenza di una geografia storica più ampia

Questa mostra internazionale ha riunito ceramiche, metalli, pittura di manoscritti, calligrafia e oggetti d'uso cerimoniale e domestico provenienti dal Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Proyecto Museo ha concepito un ambiente in penombra, attentamente modulato, nel quale ogni oggetto potesse essere percepito come opera individuale e, allo stesso tempo, come parte di una più ampia circolazione di forme, tecniche, credenze e materiali. Le ceramiche sono state presentate su fondi profondi che intensificavano colore e silhouette. Gli oggetti metallici sono stati collocati su supporti su misura e illuminati per rendere leggibili le superfici incise senza riflessi invasivi.

Il progetto ha integrato condizioni espositive specifiche per ciascun oggetto, illuminazione compatibile con la conservazione, supporti specializzati, interpretazione grafica e coordinamento di collezioni internazionali.

Un'architettura per l'intimità e la monumentalità

L'opera di Cristóbal de Villalpando richiede un'architettura espositiva capace di accogliere sia l'osservazione ravvicinata sia una scala eccezionale.

Proyecto Museo ha sviluppato una sequenza nella quale i dipinti di formato minore stabilivano basi tematiche e visive prima dell'incontro con le tele monumentali. Pareti in toni blu-verdi attenuati offrivano un campo continuo sul quale cornici dorate, pigmenti saturi e complesse composizioni barocche conservavano tutta la loro autorità.

La sfida non consisteva nel competere con la potente architettura del museo, ma nel lavorare attraverso proporzione, distanza, visuali controllate e illuminazione calibrata. Il visitatore passava dalla densità delle figure individuali e delle narrazioni devozionali alle dimensioni travolgenti dell'immaginazione pittorica di Villalpando.

MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO · PUEBLA, MESSICO

HILOS VIRREINALES

Tessili della Nuova Spagna attraverso il ritratto

Fotografia: archivo Proyecto Museo

Dagli oggetti individuali a un intero mondo sociale

Hilos virreinales ha affrontato i tessuti non come accessori secondari all'interno del ritratto, ma come evidenza materiale di status, devozione, commercio, mestiere e scambio culturale.

Proyecto Museo ha tradotto questa premessa in ambienti distinti ma interconnessi. Dipinti, paramenti liturgici, abiti ricamati, arredi, oggetti devozionali, arti decorative e tessuti storici sono stati riuniti per mostrare come l'apparenza veniva costruita e rappresentata nella Nuova Spagna.

Alcune sale hanno mantenuto la chiarezza analitica di un allestimento museale; altre hanno adottato la logica spaziale degli interni storici. Supporti su misura hanno preservato il volume degli abiti fragili, mentre gli ambienti ricostruiti hanno fornito contesto senza cancellare la distinzione tra interpretazione e collezione.

STRUMENTI MUSICALI

Due mostre del Musical Instrument Museum, Phoenix

Strumento, suono e identità culturale

Sviluppate attraverso due successive presentazioni internazionali, queste mostre hanno trasferito strumenti musicali del Musical Instrument Museum di Phoenix in un nuovo contesto architettonico e interpretativo.

Proyecto Museo ha trattato ogni strumento simultaneamente come oggetto artigianale, dispositivo per produrre suono ed espressione di identità collettiva. Ottoni, percussioni, corde, oggetti rituali, costumi e strumenti di scala o geometria insolite hanno richiesto supporti e soluzioni espositive individuali.

Fotografia di grande formato e media audiovisivi hanno reintrodotta la presenza umana, spesso assente quando gli strumenti sono esposti dietro un vetro. I progetti dimostrano la capacità della pratica di ricevere prestiti internazionali, sviluppare supporti specializzati e adattare collezioni tridimensionali complesse a una sede culturale esistente.

DISPONIBILI PER PRESENTAZIONE INTERNAZIONALE · MOSTRE ITINERANTI

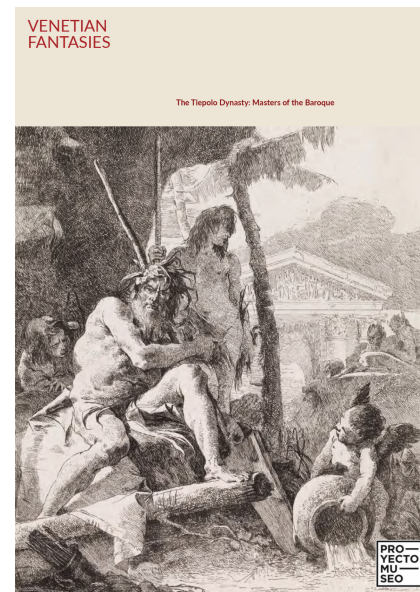
Proyecto Museo presenta attualmente tre mostre itineranti internazionali. Ciascuna può essere accompagnata da progettazione specifica per la sede, illuminotecnica, interpretazione accessibile, media audiovisivi, arredi su misura, coordinamento della fabbricazione, montaggio e smontaggio.

**Le avventure di Alice nel Paese
delle Meraviglie**
Dalí • Ernst • Laurencin • Tenniel

Henri Matisse
L'arte in equilibrio

Fantasie veneziane
La dinastia Tiepolo

La museografia come infrastruttura culturale di lungo periodo

Un museo permanente dà forma spaziale alla conoscenza e, allo stesso tempo, deve mantenere leggibilità, facilità di manutenzione e capacità di adattamento. Proyecto Museo coordina interpretazione, architettura, conservazione, circolazione, luce, suono, tecnologia e produzione in relazione alle collezioni e all'edificio che le ospita.

Edifici storici

Interpretazione che preserva il tessuto originale e rende l'architettura stessa parte della collezione.

Paesaggi archeologici

Musei concepiti in relazione diretta con monumenti scavati, evidenza materiale e contesto del sito.

Complessi museali

Istituzioni distinte coordinate attraverso criteri comuni di interpretazione, tecnologia e manutenzione.

Musei civici e case museo

Narrazioni di memoria pubblica, vita domestica e storia istituzionale espresse mediante sistemi contemporanei.

SAN ANDRÉS CHOLULA · PUEBLA, MESSICO · 2016

MUSEO REGIONAL DE CHOLULA

Un museo integrale all'interno di un ospedale storico

Fotografia: archivio Proyecto Museo

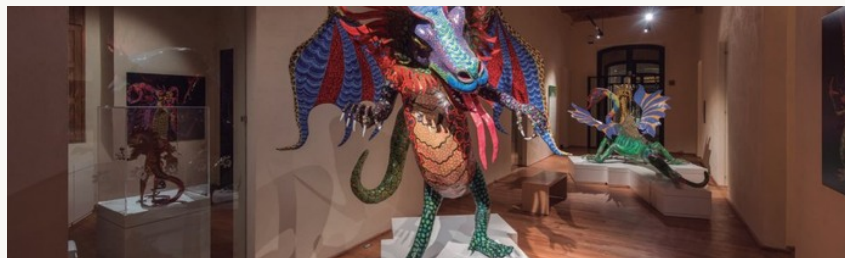
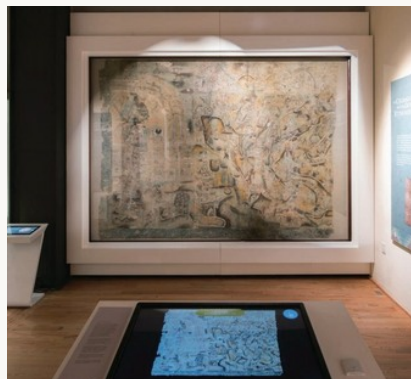
MUSEO PERMANENTE

Un paesaggio culturale interpretato ai piedi della Grande Piramide

Installato nell'antico Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, il Museo Regional de Cholula occupa circa 3.000 metri quadrati e riunisce collezioni archeologiche, storiche e artistiche provenienti da uno dei paesaggi culturali più significativi del Messico.

Proyecto Museo ha sviluppato il concetto interpretativo, coordinato la ricerca, redatto il guion museológico e lo ha tradotto in un linguaggio spaziale e tecnologico coerente. L'incarico comprendeva interni espositivi, vetrine con requisiti di conservazione, illuminazione specializzata, supporti per gli oggetti, arredi su misura, multimedia e software dedicato.

Il progetto si muove tra evidenza archeologica, geografia sacra, arte popolare, oggetti storici e interpretazione contemporanea senza cancellarne le differenze.

PUEBLA, MESSICO · SVILUPPO INIZIALE 2015-2016 · RINNOVO 2024

LA CONSTANCIA MEXICANA

Un complesso culturale di più musei all'interno del patrimonio industriale

Fotografia: archivio Proyecto Museo

COMPLESSO CULTURALE DI PIÙ MUSEI

Musei distinti, articolati in un sistema coerente

All'interno di La Constanza Mexicana, riferimento del patrimonio industriale, Proyecto Museo ha sviluppato e successivamente rinnovato un insieme di istituzioni culturali dedicate alla musica, ai burattini, all'infanzia, al suono, alla fotografia e alla storia del sito.

Il lavoro comprende il Museo de la Música Mexicana, la Casa del Títere, il Museo Infantil, la Casa de la Música de Viena, la Fonoteca e la Fototeca, oltre a un successivo rinnovamento tecnologico e all'importazione di strumenti musicali da cinque continenti.

Ogni istituzione richiedeva un proprio linguaggio interpretativo e visivo. Nel loro insieme, richiedevano criteri comuni di circolazione, conservazione, media, manutenzione e continuità tecnica.

TEHUACÁN EL VIEJO · PUEBLA, MESSICO · 2016

NDACHJIAN-TEHUACÁN

Museo di sito archeologico

Fotografia: archivio Proyecto Museo

Chiarezza, luce naturale e rispetto per l'evidenza materiale

Tehuacán Viejo, noto archeologicamente come Ndachjian, testimonia l'importanza politica, religiosa e commerciale della cultura popoloca.

Il museo è stato concepito in relazione diretta con il sito e con la scala dei monumenti scavati. Sale luminose, vetrine trasparenti e un'interpretazione grafica contenuta in cornici sculture in pietra, ceramiche e documentazione archeologica senza competere con esse.

Il progetto mostra un altro registro del lavoro di Proyecto Museo: un'architettura di quiete visiva, nella quale la luminosità dell'edificio, la presenza del paesaggio e la densità fisica degli oggetti restano leggibili.

CASE STORICHE E MEMORIA CIVICA · L'EDIFICIO FA PARTE DELLA COLLEZIONE

Negli interni storici, la museografia deve distinguere tra tessuto originale, ricostruzione interpretativa e media contemporanei. Proyecto Museo ha rinnovato musei domestici e civici preservando il carattere emotivo e architettonico attraverso il quale se ne comprendono le narrazioni.

Casa de la Familia Serdán

Museo della Rivoluzione Messicana. Ambienti domestici, memoria politica, suono, media proiettati, figure olografiche e una nuova sala per mostre temporanee.

Casa de Alfeñique

Una residenza barocca interpretata attraverso la vita domestica del XIX secolo, gli arredi, la ceramica di Talavera, il commercio, l'alimentazione e i beni importati.

Tecnologia sviluppata a partire dai contenuti

Proyecto Museo utilizza la tecnologia come mezzo interpretativo, non come sostituto della chiarezza. La scelta della piattaforma parte dalle esigenze intellettuali e sensoriali del progetto e prosegue con prove, manutenzione, formazione del personale e consegna operativa.

Interpretazione mobile

Audioguide bilingui, accesso tramite QR, percorsi tematici, mappe geolocalizzate e navigazione per i visitatori.

Media audiovisivi e interattivi

Video interpretativo, proiezione, suono immersivo, interfacce tattili e installazioni reattive.

Continuità operativa

Documentazione, analisi dei dati, monitoraggio ambientale, piani di manutenzione e formazione istituzionale.

Il mezzo viene selezionato solo dopo aver compreso il problema interpretativo.

Audioguide e interpretazione mobile

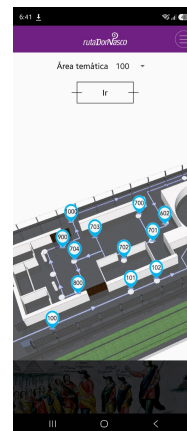
Proyecto Museo progetta audioguide bilingui e piattaforme di interpretazione mobile che estendono l'esperienza museale oltre le pareti della sala. I sistemi combinano orientamento, navigazione tematica, accesso mediante QR, mappe geolocalizzate, riproduzione audio e risorse multimediali leggere.

Ruta Don Vasco

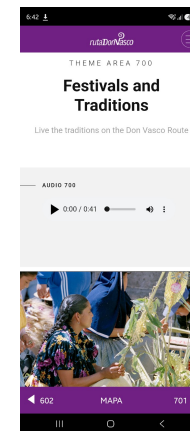
Una guida bilingue per il Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco a Pátzcuaro, con navigazione tematica, mappa interattiva del percorso e contenuti audio specifici per ciascun oggetto.

Benvenuto bilingue

Mappa tematica

Riproduzione audio

La Ciudad como Museo

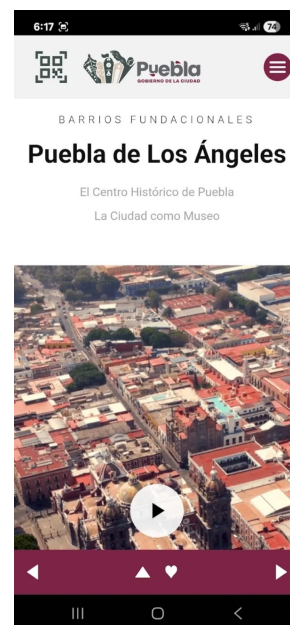
Creata per il centro storico di Puebla, questa piattaforma di patrimonio urbano combina percorsi tematici, punti geolocalizzati, accesso mediante QR, video ed esplorazione cartografica, consentendo alla città stessa di funzionare come un museo distribuito.

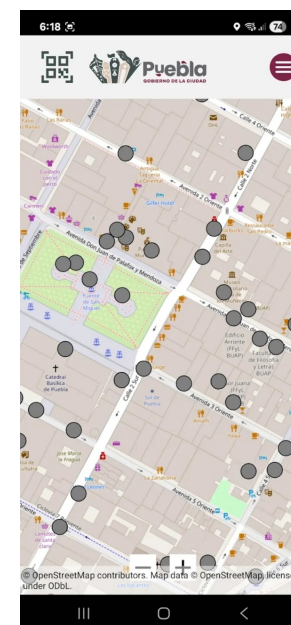
Menu principale

Quartieri

Video

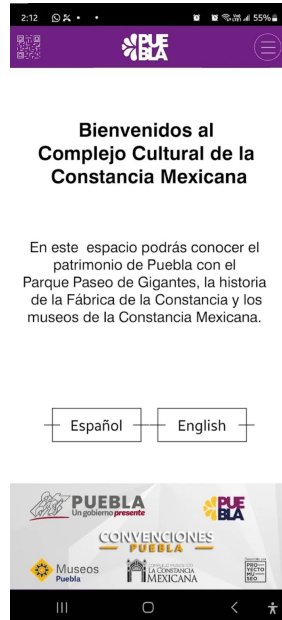
Mappa

La Constanca Mexicana

La guida di La Constanca Mexicana offre una mappa del sito, accesso bilingue, navigazione museo per museo e audio specifico per gli oggetti in un campus culturale formato da più istituzioni.

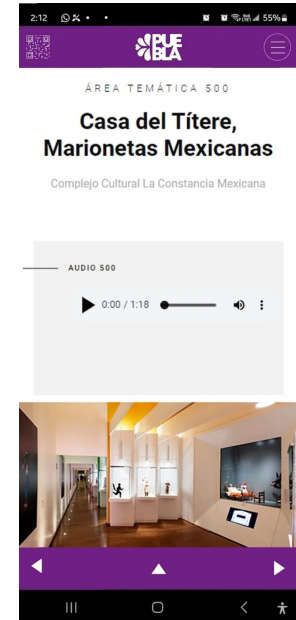
Mappa del sito

Benvenuto bilingue

Menu di navigazione

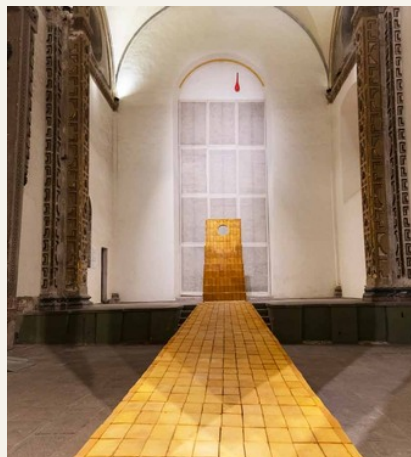
Audio specifico per oggetto

Un incontro contemporaneo con uno spazio sacro storico

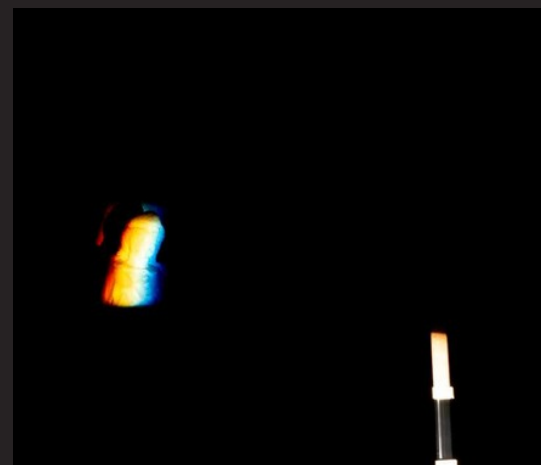
Transverberaciones è stata concepita come un incontro con gli scritti mistici di santa Teresa d'Avila e con l'antico edificio religioso nel quale la mostra è stata presentata.

Il progetto ha trasformato Ex Teresa Arte Actual attraverso una sequenza di installazioni scultoree, visive, sonore e partecipative. Le opere create per il sito hanno posto in dialogo concetti teresiani di desiderio, sofferenza, estasi, morte, trasformazione e infinito con tradizioni asiatiche, memoria preispanica, immagini scientifiche, cinema, geometria e rituale.

Proyecto Museo ha partecipato allo sviluppo concettuale, alla progettazione museografica, alla supervisione tecnica e al supporto produttivo di opere il cui significato dipendeva dalla loro relazione esatta con l'architettura.

SCULTURA · SUONO · SPECCHI · PROIEZIONE · LUCE

FONDATORE E DIRETTORE

Ricardo Linares

Architetto · Museografo · MBA

Ricardo Linares è architetto, museografo e direttore di progetto. La sua esperienza comprende pratica culturale, architettura, design industriale e realizzazione di progetti complessi in Messico e in Italia.

Ha fondato Proyecto Museo nel 2016 dopo oltre un decennio di attività professionale a Cesena e in Emilia-Romagna, dove ha diretto progetti di architettura sostenibile, sviluppo urbano, ospitalità, edifici industriali e incarichi multidisciplinari. La precedente esperienza in Messico comprende architettura, costruzione, patrimonio e collaborazioni con istituzioni tra cui INAH e Legorreta Arquitectos.

La sua formazione integra architettura, storia culturale e gestione: laurea in Architettura presso la Universidad de las Américas Puebla; studi post-laurea in gestione della costruzione al Tecnológico de Monterrey; studi avanzati sull'arte e l'architettura della Nuova Spagna; abilitazione professionale in Italia attraverso Sapienza Università di Roma; e un MBA presso l'Università eCampus di Como.

Il suo approccio parte dalla convinzione che conoscenza, spazio, tecnologia e produzione debbano essere articolati all'interno di un unico processo responsabile.

Messico + Italia

Esperienza professionale nei settori culturale, architettonico e industriale.

Direzione di progetto

Concetto, progettazione, budget, coordinamento multidisciplinare e consegna.

Lingue

Spagnolo · Italiano · Inglese · Francese (livello operativo)

Riconoscimento selezionato

Active Architecture Award, 2010

Istituzioni, musei e partner di collezione

Proyecto Museo ha realizzato incarichi per istituzioni pubbliche e collaborato con musei, centri di ricerca, organismi culturali e partner internazionali di collezione. Queste relazioni comprendono servizi professionali, mostre basate sulle collezioni, collaborazione istituzionale e realizzazione tecnica.

- Musical Instrument Museum, Phoenix, Arizona
- Haus der Musik, Vienna, Austria
- Musée des Beaux-Arts de Lyon, Francia
- 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

Principali clienti ed esperienza nel settore pubblico

Il seguente elenco riunisce i principali clienti e le relazioni istituzionali identificati nel curriculum vigente di Proyecto Museo, insieme agli incarichi recenti e ai partner accademici.

- 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
- Università private
- Organizzazioni culturali e imprese del settore privato

ATTIVITÀ NEGLI STATI UNITI Negli Stati Uniti, Proyecto Museo offre progettazione museografica e degli allestimenti, museografia, tecnologie per la cultura, produzione e interni espositivi. Quando un progetto include ambiti regolamentati di architettura o ingegneria, tali servizi sono svolti o coordinati con professionisti locali debitamente abilitati nella giurisdizione competente.

PROYECTO MUSEO

Progettazione museografica e degli allestimenti · Produzione di mostre · Tecnologie per la cultura

Ricardo Linares
Fondatore e direttore

San Andrés Cholula, Puebla, Messico

info@proyectomuseo.com
+52 222 966 1111

proyectomuseo.com