

Comment utiliser les arts collaboratifs au service du dialogue et de la communication

---

Imogen Bellwood-Howard,
Peter Taylor et Aminata Niang
Août 2023

How to use collaborative art-making for dialogue and communication

---

Imogen Bellwood-Howard,
Peter Taylor and Aminata Niang
August 2023

L'Institute of Development Studies (IDS) produit une recherche de renommée mondiale, qui contribue à transformer les savoirs, les actions et les directions en vue d'un développement mondial plus équitable pour les générations à venir.

© Institute of Development Studies 2023

Comment utiliser les arts collaboratifs au service du dialogue et de la communication

Imogen Bellwood-Howard, Peter Taylor
et Aminata Niang
Contact : i.bellwood-howard@ids.ac.uk;
p.taylor@ids.ac.uk

Août 2023

Première publication par l'Institute of Development Studies en août 2023

DOI : [10.19088/IDS.2023.035](https://doi.org/10.19088/IDS.2023.035)

Citation suggérée : Bellwood-Howard, I.; Taylor, P. et Niang, A. (2023) *Comment utiliser les arts collaboratifs au service du dialogue et de la communication*, Brighton : Institute of Development Studies, DOI : [10.19088/IDS.2023.035](https://doi.org/10.19088/IDS.2023.035)

Un exemplaire de cette publication est disponible à la British Library.

Ce rapport a reçu le financement du Arts & Humanities Research Council programme Réseau Panafricain pour les Arts dans le Développement Ecologiquement Durable. Les avis ou opinions exprimés ici sont ceux des auteurs et ne représentent pas forcément les avis ou pratiques de l'AHRC ou du gouvernement britannique.

Cette publication est un Open Access rapport distribué selon les termes et conditions de la licence **Creative Commons Attribution 4.0 International licence** (CC BY), qui permet une utilisation, distribution et reproduction sur tout support sans restriction, à condition que la source et les auteurs soient crédités et que toute modification ou adaptation soit indiquée.

Disponible à :

Institute of Development Studies, Library Road
Brighton, BN1 9RE, United Kingdom
+44 (0)1273 606261
ids.ac.uk

L'IDS est un organisme caritatif à responsabilité limitée par garantie et enregistré en Angleterre.
Charity Registration Number 306371
Charitable Company Number 877338

The Institute of Development Studies (IDS) delivers world-class research, learning and teaching that transforms the knowledge, action and leadership needed for more equitable and sustainable development globally.

© Institute of Development Studies 2023

How to Use Collaborative Art-Making for Dialogue and Communication

Imogen Bellwood-Howard, Peter Taylor
and Aminata Niang
Contact: i.bellwood-howard@ids.ac.uk;
p.taylor@ids.ac.uk

August 2023

First published by the Institute of Development Studies in August 2023

DOI: [10.19088/IDS.2023.035](https://doi.org/10.19088/IDS.2023.035)

Suggested citation: Bellwood-Howard, I.; Taylor, P. and Niang, A. (2023) *How to Use Collaborative Art-Making for Dialogue and Communication*, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: [10.19088/IDS.2023.035](https://doi.org/10.19088/IDS.2023.035)

A catalogue record for this publication is available from the British Library.

This report is funded by the Arts & Humanities Research Council Pan-African Network for the Arts in Environmentally Sustainable Development programme. The views and opinions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views or practices of AHRC or the UK government.

This is an Open Access report distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International licence** (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original authors and source are credited and any modifications or adaptations are indicated.

Available from:

Institute of Development Studies, Library Road
Brighton, BN1 9RE, United Kingdom
+44 (0)1273 606261
ids.ac.uk

IDS is a charitable company limited by guarantee and registered in England
Charity Registration Number 306371
Charitable Company Number 877338

Les artistes ont souvent utilisé des œuvres d'art pour exprimer des émotions et ainsi susciter un dialogue public sur les défis contemporains. Dans le même temps, il a été suggéré que la création artistique collaborative pouvait être utilisée dans les processus de délibération environnementale, où des acteurs concernés discutent de problèmes litigieux tels que les effets des inondations. Les acteurs politiques ont rarement été profondément impliqués dans ces processus. **Nos recherches récentes** ont montré que l'art collaboratif pouvait être utilisé pour développer les relations entre les divers acteurs, y compris les acteurs politiques, dans les processus de délibération, en créant des œuvres d'art pour amener les préoccupations dans le domaine public.

Nous avons recommandé ce qui suit :

- Les décideurs politiques et les défenseurs des citoyens peuvent trouver la création artistique collaborative utile pour promouvoir les relations de travail entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de collaborer, ou pour susciter l'appropriation des campagnes de communication par le public.
- Les artistes pourraient envisager de faciliter la création artistique en collaboration pour aborder des questions sociales, de développement, ou environnementales.
- Les chercheurs pourraient envisager d'explorer les détails du fonctionnement de la création artistique collaborative dans différents contextes.
- Les décideurs politiques, le gouvernement et les organisations de la société civile, pourraient utiliser la création artistique comme moyen de promouvoir le développement participatif sur des questions clés.

Par conséquent, nous avons créé ce guide avec des exemples de création artistique collaborative et des instructions sur la façon de le réaliser.

Artists have often used artworks to express emotions and thus prompt public dialogue about contemporary challenges. At the same time, it has been suggested that collaborative art-making can be used in environmental deliberation processes, where stakeholder groups discuss contentious challenges such as the effects of flooding. Policy actors have rarely been deeply involved in these processes. **Our recent research** showed that collaborative art could be used to develop relationships between groups, including policy actors, in deliberation processes, by creating artworks to bring concerns into the public domain.

We recommended that:

- Policymakers and citizen advocates may find collaborative art-making helpful to promote working relationships between groups with no history of collaborative working, or to engender public ownership of communication campaigns.
- Artists could consider facilitating collaborative art-making to address social, developmental or environmental issues.
- Researchers could consider exploring the details of how collaborative art-making works in different contexts.
- Policymakers, including government and civil society organisations (CSOs), could use art-making as a means to promote participatory development on key issues.

Therefore, we have created this guide with examples of collaborative art-making and instructions on how to carry it out.

Exemples d'œuvres d'art réalisées en collaboration

Au Mali, un groupe composé d'acteurs politiques, de militants de la société civile, de chercheurs et d'artistes a créé ce poème pour exprimer ses réflexions et ses préoccupations concernant l'épuisement des ressources en eau.

Examples of collaborative art-making

A group in Mali, including policy actors, civil society activists, researchers and artists, created this poem expressing their thoughts and concerns about water resource depletion.

Kojolan

Sans eau, pas de végétation,
pas d'animaux, pas de vie

Sans eau, pas de vie

L'eau, source de vie

L'eau peut tarir par la nature et
par l'homme

Faisons de la lutte contre le tarissement
des ressources d'eau une cause
nationale

Laisser tarir nos sources d'eau c'est
nous mettre en danger

Face à l'environnement, léguons de
bons comportements aux générations
futures

L'eau, remède miracle

Les cours d'eau, source de miracle

Gérons intelligemment nos réserves d'eau

Assurons la survie de nos mares, lacs,
et marigots...

L'eau, quelle merveille de la vie

Vénérons nos cours d'eau, don du ciel

Interdisons-nous de gaspiller l'eau

Agissons tous pour un monde bleu !

Kojolan

Without water, no vegetation, no
animals, no life

Without water there is no life

Water, source of life

Water can dry up by nature and by man

Let's make the fight against the drying
up of water resources a national cause

Letting our water sources dry up is
putting us in danger

Faced with the environment, let us
bequeath good behaviour to future
generations

Water, a miracle cure

Waterways, a source of miracles

Smart management of our water
reserves

Let's ensure the survival of our ponds,
lakes, and backwaters...

Water, what a wonder of life

Let's worship our waterways, a gift
from heaven

Stop wasting water

Let's all act for a blue world!

Source : Peinture créée par un groupe animé par Ferimata Diakite et Mariam Diarra, photo propriété de GREAT.
Source: Painting created by a group facilitated by Ferimata Diakite and Mariam Diarra, photo property of GREAT.

Le même groupe a collaboré à la création de cette peinture, dans laquelle chaque détail était ajouté par un contributeur différent.

The same group collaborated to create this painting, in which each detail was added by a different contributor.

Apullo naa a kaado, acheei fakawure, fanange faballen sabi enfu egootun
Apullo naa akaado, ekitee durigol tubaako hepa setaagi puyitoo
Hamre wala (hamre wala) hakude duroo e remoo wana o, wana o - enfu egootu

(Be you Fulani or any other tribe - Let's come together and unite)
(Let us help one another because we are all the same - Be you Fulani or other tribe)
(Let us venture into diverse trades and practice modern ways of herding)
(There shouldn't be fighting between crop farmers and herdsmen;
because we are all the same)

(Soyez-vous Fulani ou toute autre tribu - unissons-nous et unissons-nous)
(Entraidons-nous car nous sommes tous pareils - Soyez Peul ou autre tribu)
(Aventurons-nous dans divers métiers et pratiquons les méthodes modernes d'élevage)
(Il ne devrait pas y avoir de bagarre entre agriculteurs et éleveurs,
car nous sommes tous pareils)

Source : Chanson créée par un groupe animé par Mohammed Yamusah, vidéo propriété de IDS.
Source: Song created by a group facilitated by Mohammed Yamusah, video property of IDS.

Un groupe d'acteurs politiques, de militants de la société civile, de chercheurs et d'artistes du Ghana a créé cette chanson qui encourage les différents groupes ethniques associés à l'agriculture et à l'élevage à vivre en paix et à protéger l'environnement. La chanson comporte un couplet dans chacune des cinq langues.

A group of policy actors, civil society activists, researchers and artists in Ghana created this song encouraging different ethnic groups associated with farming and herding to live in peace and protect the environment. The song had verses in five different languages.

Source : Peinture réalisée par un groupe animé par Samba Sarr, photo prise par Aminata Niang.
Source: Painting created by a group facilitated by Samba Sarr, photo taken by Aminata Niang.

Un groupe d'acteurs politiques, de militants de la société civile, de chercheurs et d'artistes sénégalais ont créé ces deux collages, exprimant leur inquiétude face à la pollution côtière et à l'élévation du niveau de la mer induite par le changement climatique, qui affectent surtout les peuples les plus pauvres.

A group of policy actors, civil society activists, researchers and artists in Senegal created these two collage paintings, expressing their concern over coastal pollution and climate change-induced sea-level rise, which affect the poorest people most.

Guide pour l'utilisation de la création artistique collaborative

1. Les participants dans un atelier doivent être issus de différents secteurs, notamment des milieux politiques, communautaires, de la société civile et de l'art.
2. Les thèmes de l'atelier doivent être librement définis et pertinents pour les participants (par exemple les inondations).
3. Les animateurs devraient comprendre :
  - a. Un artiste crédible qui peut montrer des exemples de son travail professionnel (cela déterminera probablement le type d'art pratiqué dans l'atelier).
  - b. Un animateur expérimenté dans la mise à l'aise des participants, capable de s'assurer que tout le monde est entendu, de faire preuve d'humour et de respecter les hiérarchies entre les participants, tout en les encourageant à dépasser leur rôle professionnel et à essayer les activités artistiques.
  - c. Une professionnelle de la communication qui peut donner des conseils sur le partage de l'œuvre d'art finale en public.

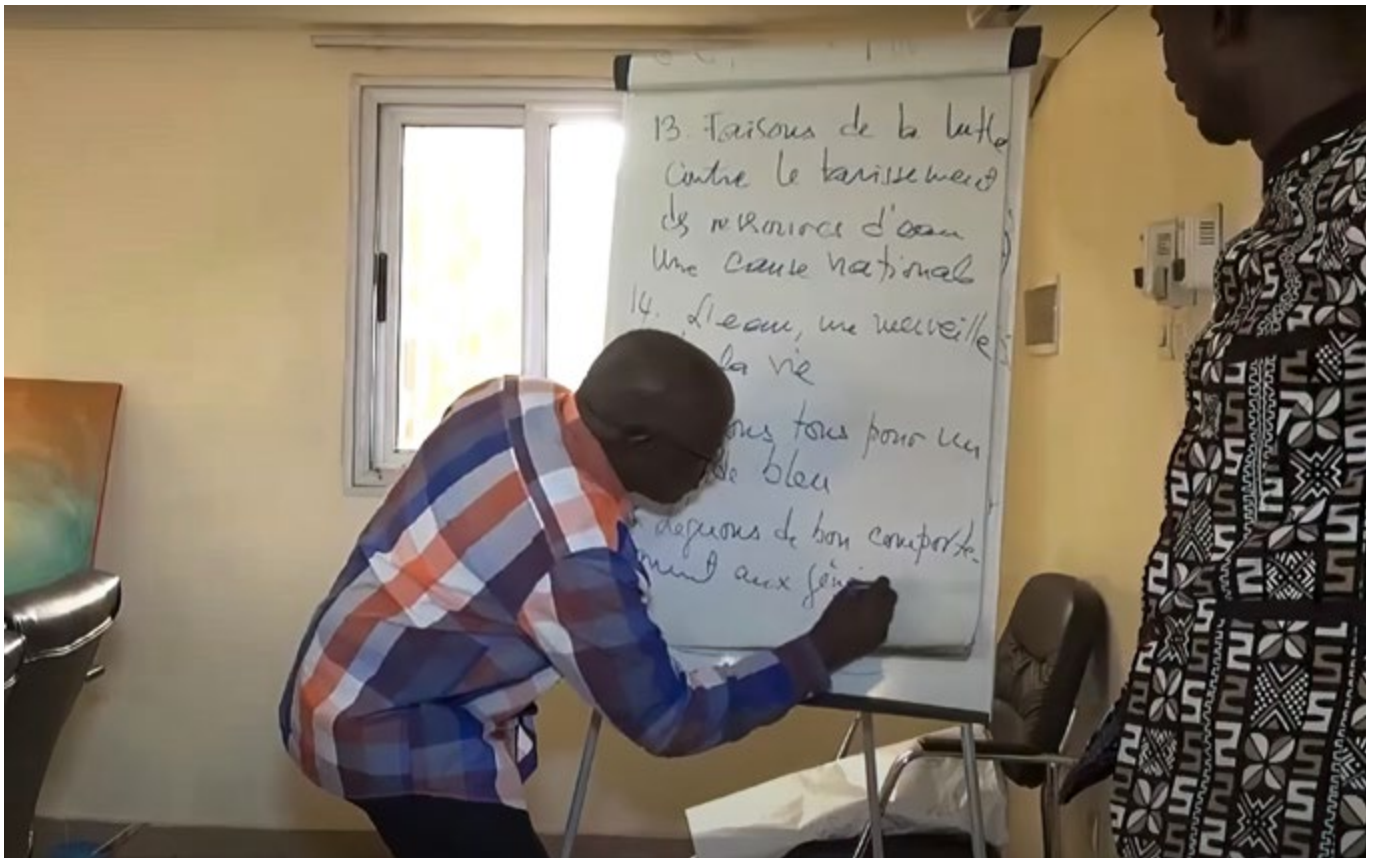
Ces trois rôles peuvent être assumés par la même personne si elle possède les compétences nécessaires. Les animateurs doivent organiser une réunion de planification au préalable.

Guide for using collaborative art-making

1. Participants in a workshop should be from multiple sectors, including policy, community, civil society and art.
2. The themes of the workshop should be loosely defined, and relevant to the participants (e.g. flooding).
3. Facilitators should include:
  - a. A credible artist who can show examples of their professional work (this will probably inform what type of art is done in the workshop).
  - b. A facilitator experienced in setting participants at ease, who can ensure that everyone gets heard, who can use humour, and who can respect hierarchies between participants, but still encourage them to move beyond their professional roles and try the art activities.
  - c. A communications professional who can advise on sharing the final artwork in public.

These three roles could be carried out by the same person if they have the relevant skills. Facilitators should have a planning meeting beforehand.

Source : Photo propriété de GREAT.
Source: Photo property of GREAT

4. Commencez par donner des exemples d'œuvres d'art collaboratives – par exemple sur notre site web à l'adresse **Art-Environnement-Afrique**.
5. L'objectif de l'atelier doit être clair : il s'agira probablement de développer les relations entre les participants, mais d'autres objectifs peuvent être de développer et de partager des idées, ou de communiquer un message à un public. Les participants peuvent souhaiter définir le public qu'ils vont cibler.
6. Discutez de la question clé. Enregistrez la discussion, en notant les opinions similaires et divergentes, le raisonnement rationnel/logique, les opinions émotives et subjectives, et les moments où les opinions des participants ont changé ou ont été renforcées.
4. Start by giving examples of collaborative artworks – for example, from our **Art-Environment-Africa** website.
5. Make the workshop objectives clear. It is likely to focus on developing relationships between participants, but other aims may be to develop and share ideas, and to communicate a message to a public audience. Participants may wish to define the audience they will target.
6. Discuss the key issue. Record the discussion, noting similar and differing opinions, rational/ logical reasoning, emotive and subjective opinions, and moments when people's opinions changed or were reinforced.

7. Commencez l'activité artistique.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de déroulement d'activités. Ils peuvent être adaptés.

- a. **Poèmes** – l'ensemble du groupe discute de l'idée générale possible du poème, tout en reconnaissant qu'elle peut changer. Les participants donnent ensuite chacun un vers, en expliquant pourquoi ils ont choisi ce vers. Il est également possible de former des groupes et de demander à chacun d'écrire un vers. L'ensemble du groupe lit ensuite le poème final et suggère des modifications.
- b. **Théâtre** – les participants se mettent d'accord sur le thème d'un sketch et se répartissent les rôles. Ils se mettent d'accord sur le texte et peuvent l'écrire. L'artiste donne des conseils sur le langage corporel, l'interprétation et d'autres éléments esthétiques.
- c. **Collage** – l'ensemble du groupe discute de l'idée d'une image et en fait une ébauche. Les membres du groupe dessinent des formes représentant des parties de l'image et les découpent. Ils les disposent ensemble sur la toile. Après s'être mis d'accord sur la disposition, ils les collent et peuvent ajouter des couleurs ou des détails par-dessus.

7. Start the art activity. Some examples of how to run activities are given below. These can be adapted.

- a. **Poems** – the whole group discusses the possible overall idea for the poem, while acknowledging it may change. Individuals then contribute a line each, explaining why they have given this line. Or, groups can be formed and each contributes a verse. The whole group then reads the final poem and suggests alterations.
- b. **Drama** – participants agree on the theme of a sketch and allocate roles. They agree on text and may write it down. The artist advises on body language, delivery and other aesthetic elements.
- c. **Collage** – the whole group discusses the idea for an image and makes a rough design. Group members draw shapes to represent parts of the image and cut them out. They arrange these shapes together on the canvas. After agreeing on the arrangement, they stick them down and can add colours or details over the top.

Source: Photo prise par Aminata Niang.
Source: Photo taken by Aminata Niang.

Source: Photo propriété de l'IDS.
Source: Photo property of IDS.

Source: Photo propriété de GREAT.
Source: Photo propriété de GREAT.

- d. Peinture/dessin** – l'artiste peut préparer une toile de fond colorée. Une discussion a lieu pour convenir du thème de la peinture. Chaque participant se voit offrir un pinceau pour ajouter son motif. Une fois que tous les participants ont ajoutée leurs motifs, l'artiste les mélange si nécessaire.
- e. Danse** – les participants se mettent d'accord sur le thème de la danse et suggèrent des mouvements qui expriment les émotions/messages qu'ils veulent transmettre, et qui les exécutera. L'artiste peut suggérer des mouvements, les mettre en musique et faciliter la pratique. Si de la musique préenregistrée est utilisée, il faut prévoir une sélection de morceaux. S'il y a des musiciens, ils apportent leur soutien en s'adaptant aux souhaits du danseur.
- d. Painting/drawing** – the artist may prepare a a coloured backdrop. There is a discussion to agree the theme of the painting. Each participant is offered the paintbrush to add their motif. After each participant has added theirs, the artist blends them together if necessary.
- e. Dance** – participants agree on the theme of the dance and suggest movements that express the emotions/messages they want to convey, and who will perform them. The artist may suggest moves, and will set the moves to music and facilitate practice. If pre-recorded music is used, provide a selection of pieces to choose from. If there are live musicians, they support by adapting to the dancer's wishes.

Source: Photo propriété de l'IDS.
Source: Photo property of IDS.

f. **Chanson** – l'ensemble du groupe discute d'abord de l'idée générale possible de la chanson, tout en reconnaissant qu'elle peut changer. Les participants donnent ensuite chacun une réplique, en expliquant pourquoi ils ont choisi cette réplique. Il est également possible de former des groupes et de demander à chacun d'entre eux d'écrire un couplet. Les paroles sont remises au musicien qui les met en musique et les chante aux participants, qui font des commentaires sur la façon dont elles peuvent être modifiées.

f. **Song** – the whole group discusses the possible overall idea for the song first, while acknowledging it may change. Individuals then contribute a line each, explaining why they have given this line. Or, groups can be formed and each contributes a verse. The words are given to the musician who puts them to music and sings back to the contributors, who comment on how it may be altered.

D'autres formes d'art peuvent être utilisées, telles que l'écriture créative, la sculpture, la création musicale, la fabrication de masques, la poterie, le travail du textile, la photographie, la vidéo, le patchwork, etc. Lorsque vous choisissez une forme d'art, tenez compte des compétences de l'artiste, de la rapidité avec laquelle vous souhaitez que l'œuvre finale soit visible et de la manière dont elle se prête à l'objectif de l'atelier, qu'il s'agisse d'établir des relations ou de créer des œuvres d'art destinées à être exposées au public.

- 8 Certains éléments, comme l'enregistrement d'une chanson, peuvent être réalisés après l'atelier, mais l'œuvre d'art principale doit être réalisée pendant l'atelier.
9. Le rôle de l'artiste est de donner des idées lorsque les participants sont bloqués. Le rôle de l'animateur est de maintenir une atmosphère dans laquelle tous les participants se sentent enthousiastes et de leur demander pourquoi ils contribuent à certains aspects. Tous deux doivent encourager les participants réticents à contribuer et insister sur le fait que toutes les contributions sont valables et appréciées.
10. Enregistrez l'activité, y compris les commentaires des individus au fur et à mesure qu'ils travaillent.
11. Discuter du processus de création de l'œuvre d'art. Les participants expliquent ce qu'ils pensent de l'œuvre finale et ce qu'elle signifie, ce qu'ils ont retiré de l'expérience et ce qu'ils ont ressenti. Enregistrez la discussion.

Other art forms can be used, such as creative writing, sculpture, music-making, mask-making, pottery, textile work, photography, video, quilting, etc. In choosing an art form, consider the skills of the artist, how fast you want the final piece to be viewable, and how well it lends itself to the workshop aim, whether you are leaning towards building relationships or creating art for public display.

8. Some components (e.g. a song recording) can be completed after the workshop, but the main artwork should be completed during the workshop.
9. The role of the artist is to give ideas when participants are stuck. The role of the facilitator is to maintain an atmosphere where all participants feel excited, and ask them why they are contributing certain aspects. Both should encourage reticent participants to contribute, and emphasise that all contributions are valid and valued.
10. Record the activity, including individuals' comments as they work.
11. Discuss the process of creating the artwork. Participants explain what they think of the final artwork and what it means, what they gained from the experience and how it made them feel. Record the discussion.

12. Avec le professionnel de la communication, discutez de la manière dont l'œuvre d'art peut être diffusée à l'aide des médias sociaux et conventionnels.
  13. Les ateliers peuvent durer une demi-journée ou une journée entière.
  14. Le suivi comprend l'examen des enregistrements de la journée avec les participants et la mise en œuvre du plan de diffusion mentionné au point (12) ci-dessus.
12. With the communications professional, discuss how the artwork may be disseminated using social and conventional media.
  13. Workshops may take a half day or full day.
  14. Follow-up includes reviewing the recordings of the day with the participants, and carrying out the dissemination plan discussed in (12) above.

S'impliquer dans les travaux futurs

Les membres du Réseau Panafricain pour les Arts dans le Développement Ecologiquement Durable utiliseront cette méthode à l'avenir pour travailler sur des sujets tels que la consolidation de la paix, l'utilisation des ressources, la gestion et la gouvernance, et vivre avec les effets du changement climatique. Nous invitons les lecteurs de ce document à utiliser et à adapter ces lignes directrices pour la création artistique collaborative, et à contacter les membres du réseau pour partager leurs expériences.

Get involved in future work

Members of the Pan-African Network for the Arts in Environmentally Sustainable Development will be using this method in the future for work on subjects including peacebuilding, resource use, management and governance, and living with the effects of climate change. We invite readers of this document to use and adapt these guidelines for collaborative artmaking, and to contact network members to share experiences.

Produire une recherche de renommée mondiale, qui contribue à transformer les savoirs, les actions et les directions en vue d'un développement mondial plus équitable pour les générations à venir.

Delivering world-class research, learning and teaching that transforms the knowledge, action and leadership needed for more equitable and sustainable development globally.

Institute of Development Studies
Library Road
Brighton, BN1 9RE
United Kingdom
+44 (0)1273 606261
ids.ac.uk

Charity Registration Number 306371
Charitable Company Number 877338
© Institute of Development Studies 2023