

An aerial photograph of a large group of children playing in a sandpit. The children are scattered across the frame, some running, some sitting, and some standing. A large, solid red circle is positioned in the upper center of the image, partially overlapping the children. In the top left corner, there is a white circle containing the text 'J'E.F'.

J'E.F

A FILM BY AI WEIWEI

Human Flow

**2e et 3e
degrés de
l'enseignement
secondaire**

États-Unis
durée 140 min. - 2017
Réalisation: Ai Weiwei

Human Flow

Public cible: 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire

Dossier pédagogique

Le dossier pédagogique consacré à *Human Flow* vous permettra de vous mettre facilement au travail en classe. Il se concentre sur la production du film, sur le thème et sur la trame, mais donne aussi des explications intéressantes sur les techniques cinématographiques. En outre, il est parsemé d'informations utiles, de questions et de méthodes.

Playlist

Human Flow est associé à [une playlist](#) disponible sur YouTube, qui contient des extraits d'interview et des extraits du film. Ces extraits peuvent constituer la base de la discussion sur le film.

Table des matières

Fiche du film 2

Synopsis
Fiche technique
Dans la presse

Chapitre 1 - Informations de base 3

Ai Weiwei et la provocation
De la pratique artistique au documentaire
La genèse

Chapitre 2 - Contenu 6

Affiche du film
Fuir
Documentaire participatif

Chapitre 3 - Techniques cinématographiques 10

Montage
Images
Testes

Plus d'informations? 11

Bibliographie 11

Fiche du film

Synopsis

Plus de 65 millions de personnes à travers le monde ont été contraintes de quitter leur foyer pour fuir la famine, les bouleversements climatiques ou la guerre. Ce flux migratoire est le plus grand depuis la Deuxième Guerre mondiale. *Human Flow*, une aventure filmée impressionnante, réalisée par l'artiste de renommée internationale Ai Weiwei, esquisse un tableau percutant de cette migration de masse. Le documentaire met en lumière l'ampleur déconcertante de cette crise migratoire et de ses conséquences pour les réfugiés en personne. Il pose en outre une question importante pour chacun de nous : un monde sans peur peut-il exister, où les gens ne pensent pas qu'à eux-mêmes mais choisissent l'ouverture, la liberté et le respect des autres ?

Visionnez la bande annonce [ici](#).

Fiche technique

Réalisation:	Ai Weiwei
Production:	Ai Weiwei, Chin-Chin Yap et Heino Deckert
Montage:	Niels Pagh Andersen
Musique:	Karsten Fundal
Distribution:	Belga Films
Pays:	États-Unis
Langue:	Anglais

Dans la presse

« *Des images magnifiques de Grèce, de Calais et d'ailleurs, filmées à l'aide de drones, forment un poème visuel, poignant et hautement humain.* » – Jordan Hoffmann, The Guardian (31 août 2017)

« *Un film étrangement magnifique qui reste gravé dans l'esprit.* » – Manohla Dargis, The New York Times (12 octobre 2017)

« *Percute votre cœur comme un boulet de canon.* » – Robbie Collin, The Telegraph (31 août 2017)

Chap.1 - Informations de base

Ai Weiwei et la provocation

L'artiste chinois Ai Weiwei aime susciter des débats. Il a, par exemple, réalisé une performance particulièrement provocatrice, intitulée *Dropping a Han Dynasty Urn* (1995), dans laquelle il brise un vase âgé de deux cents ans. Pourtant, il souhaite faire plus que simplement susciter des débats. Par ses œuvres, il veut notamment encourager les gens à agir, si bien que celles-ci deviennent un message qui incite à l'action et à une quête de liberté artistique et politique.

La position actuelle d'Ai est plutôt délicate. **Depuis 2008, il n'est plus le bienvenu dans son pays natal, la Chine, en raison de ses critiques du régime.** Après le séisme qui a ravagé le Sichuan, en 2008, Ai a publié la liste des noms de tous les enfants décédés à cause de l'infrastructure défectueuse des écoles. Les dirigeants chinois ont réagi avec brutalité, en passant Ai à tabac et en arrêtant ses collaborateurs. Assigné à résidence, Ai s'est enfui à l'étranger. Il vit pour l'instant à Berlin, mais les autorités chinoises n'ont pas cessé de le surveiller. Les services secrets espionnent Ai et enregistrent tous ses faits et gestes. Néanmoins, l'artiste ne se laisse pas faire et publie avec soin sur les réseaux sociaux toutes les informations relatives à sa vie privée et professionnelle, afin que tout ce qu'il fait soit connu et transparent. Il n'est en aucun cas un partisan du pouvoir, comme en témoigne sa production artistique.

Exercice

Recherchez de plus amples informations sur la position d'Ai dans le monde de l'art. Quelle est la relation entre son art et la société ? Comment se comporte-t-il vis-à-vis des autorités de son pays ? Quels vecteurs utilise-t-il ?

Ai Weiwei est un artiste dissident par excellence. Selon lui, l'art est indissociable de la vie. Il agit souvent de manière provocatrice, car il veut protester contre les erreurs des représentants des autorités. Il utilise toutes sortes de vecteurs : photographie, film, vidéo, sculpture, installations, travail du bois, architecture et même musique.

Demandez à chaque élève de choisir une œuvre d'Ai Weiwei qui le captive ou qui l'intrigue. Pourquoi ont-ils choisi cette œuvre ? Quelle impression cette œuvre fait-elle sur eux ? Que renferme-t-elle ? Quel message l'auteur veut-il faire passer ? Analysez les œuvres d'art avec eux.

De la pratique artistique au documentaire

L'œuvre d'Ai s'exprime pleinement dans des installations grandioses, bien que celles-ci restent relativement intimistes. C'est le cas de *Sunflower Seeds* (2010), dans laquelle il a rassemblé plusieurs millions de graines de tournesol en porcelaine peintes à la main, mais où il réfléchit aussi au fait que l'homme est entouré d'une foule d'autres êtres humains. **Il possède une grande sensibilité politique et s'intéresse toujours à la voix des opprimés.** Dans *Laundromat* (2016), il s'intéresse au camp de réfugiés d'Idomeni (à la frontière entre la Grèce et la Macédoine) et rassemble, dans une exposition monumentale, des vêtements et du linge de réfugiés qui ont été forcés de quitter le camp. Pour *Law of the Journey* (2017), il crée un radeau gonflable géant transportant des migrants. Quant à la *Konzerthaus* de Berlin, il l'enveloppe dans trois mille gilets de sauvetage orange.

Human Flow s'inscrit dans cette lignée. Avec ce film, Ai s'efforce principalement de souligner l'humanité des réfugiés. « *I don't see myself different from them* » (je ne me considère pas différent d'eux), déclare-t-il. Son histoire personnelle révèle une analogie profonde. Enfant de parents artistes activistes, il est né en exil et vit encore aujourd'hui en exil. Ai, qui réside actuellement en Europe, souhaite cerner la problématique des réfugiés dans son ensemble. C'est pourquoi, à côté des exemples européens, il se penche sur les conflits du monde entier qui entraînent des déplacements massifs de la population. Ai est surtout intrigué par les récits personnels des migrants, qui touchent au cœur de leurs existences. Car nous ne sommes pas si différents.

▶ || ■ Visionnez [l'extrait](#) dans lequel Ai explique sa vision de la crise migratoire.

▶ || ■

Dans *Human Flow* également, Ai applique une esthétique du *ready-made*. La caméra filme ainsi de nombreux objets individuels en relation directe avec la vie des réfugiés, comme le poste téléphonique improvisé, l'immense tas de gilets de sauvetage, des radeaux vides et des pneus.

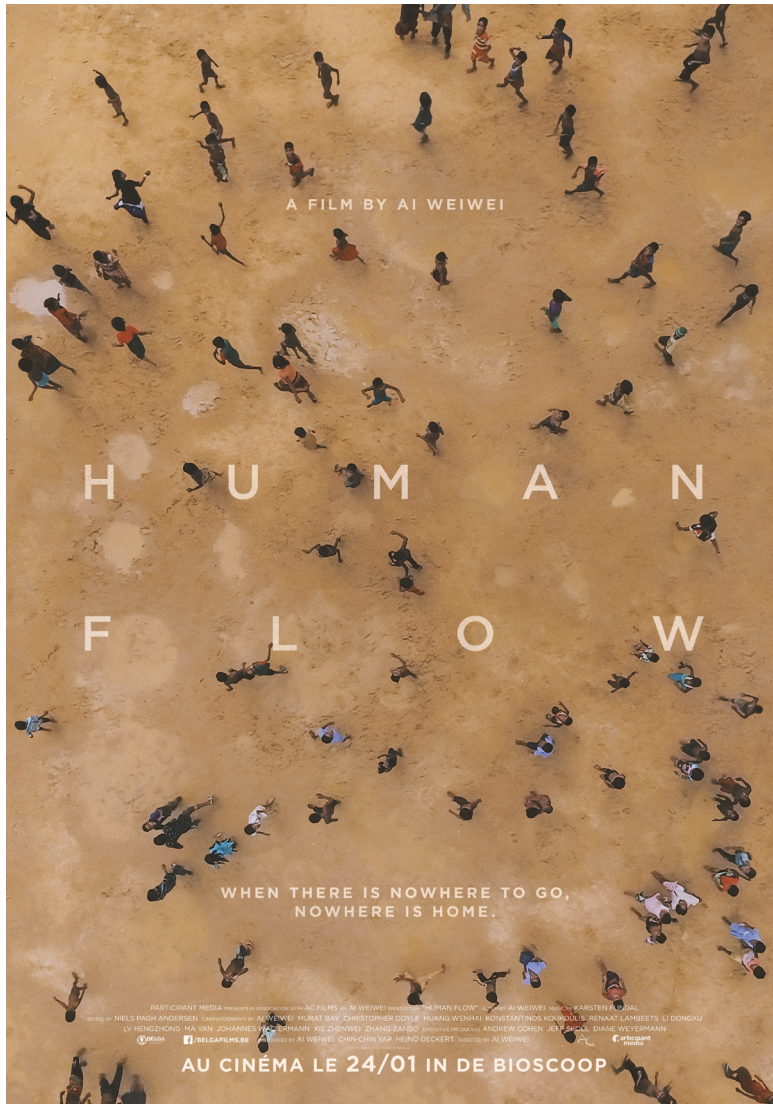

Prenez une photo de chaque objet (à l'école ou à la maison), toujours depuis la même perspective (vue du dessus). Rassemblez toutes les photos et examinez-les ensemble sur un smartboard. Les élèves peuvent-ils deviner à qui appartient chaque objet ? Que nous apprennent les objets à propos des personnes ? Pourquoi sont-ils importants, selon vous ?

Chap.2 - Contenu

Affiche du film

Exercice

Utilisez l'affiche comme base de la réflexion sur le film. Examinez l'affiche avant de regarder le film. Pourquoi le graphiste a-t-il choisi une image prise sous cette perspective particulière ? Comment peut-on interpréter cette vue aérienne ?

Après avoir vu le film, il devient évident qu'Ai Weiwei privilégie une vision humanitaire, dans laquelle il insiste sur des valeurs telles que la solidarité et l'universalité (l'égalité fondamentale entre tous les êtres humains). Il n'est donc plus surprenant que l'affiche indique que le documentaire a pour ambition de cartographier l'humanité. En effet, vus d'en haut, nous ressemblons tous à de petites fourmis qui ont les mêmes désirs et les mêmes besoins.

Demandez aux élèves comment ils ont perçu le film. Vous pouvez commencer en posant les questions suivantes :

- ☐ Le film les a-t-il captivés ? Ou pas ? Pourquoi ?
- ☐ Quelle image du film a marqué leurs esprits ? Rassemblez les réponses et utilisez-les comme base pour la discussion.
- ☐ Le cinéma est-il aussi un art ?
- ☐ Un film peut-il nous aider à comprendre notre propre vie ?
- ☐ Quelle est l'importance du cinéma dans notre vie ?

Fuir

Human Flow n'est pas centré sur une situation unique. Le film commence en Grèce (un point de départ sensible pour le spectateur européen), mais le regard s'étend ensuite à vingt-deux autres pays. Ai Weiwei tente ainsi de montrer que la problématique actuelle des réfugiés n'est pas uniquement une question contemporaine.

Débat

Que signifie « fuir » ? Définissez le terme « réfugié » en en débattant en groupe. Partez des questions ci-dessous. Basez-vous sur des approches individuelles et utilisez des articles de presse afin de voir comment le problème est généralement abordé.

- Quelle est la différence entre un migrant et un réfugié ?
- Pourquoi une personne fuirait-elle son pays ?
- À quels droits les réfugiés peuvent-ils prétendre à l'étranger, selon vous ?
- Comment les réfugiés sont-ils dépeints dans les reportages et dans les médias ?
- Comment les réfugiés sont-ils dépeints dans les arts ?
- Comment le documentaire aborde-t-il le flux migratoire ?
- Le documentaire s'efforce-t-il de convaincre le spectateur d'une position en particulier ?
- Le documentaire vous a-t-il fait changer d'avis sur le sujet ?

Une *Convention internationale relative au statut des réfugiés* a été rédigée en 1951. Ce document définit le terme « réfugié » comme suit :

« Réfugié : toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »

- Les élèves sont-ils d'accord avec cette définition ?
- En quoi la définition diffère-t-elle de leur propre interprétation et de celle des médias ou en quoi y correspond-elle ?
- Trouvent-ils cette définition bonne ?

Depuis quelques années, l'Europe est confrontée à une crise migratoire, qui inspire les artistes à aborder ce thème. Pour ce faire, ils recourent souvent à un art activiste, s'exprimant sous forme de performances, de documentaires et d'installations.

Exercice

Recherchez des œuvres d'art qui traitent de la problématique des réfugiés. Pensez au théâtre, au cinéma, à la littérature et aux arts visuels. Demandez aux élèves de rassembler des images sur un tableau Pinterest et discutez de ces images ensemble.

- Peut-on parler d'une vague marquée d'œuvres d'art qui traitent de la problématique contemporaine des réfugiés ou trouvez-vous plus d'exemples dans l'histoire ?
- Ces œuvres d'art expriment-elles la même idée ou s'agit-il d'une approche unilatérale privilégiant une seule opinion politique ?
- Ou trouvez-vous plutôt des idées de différentes tendances ? Quelle peut-être l'influence de l'art sur l'image que nous avons de la problématique des réfugiés ? Et l'art peut-il apporter des solutions ?

Par extension, vous pouvez aussi aborder cette problématique lors des cours d'éducation plastique et demander aux élèves de réaliser leur propre œuvre d'art.

Vous recherchez les informations les plus à jour concernant la crise migratoire ? Sur le site de 11.11.11, vous trouverez des explications supplémentaires ainsi que [plusieurs dossiers](#).

Vous trouverez également des [publications intéressantes](#) sur le site de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, notamment un guide d'inspiration pour les enseignants.

Documentaire participatif

L'artiste apparaît plusieurs fois en personne dans le film. **Plutôt que d'aborder la situation avec réserve, il va vers la confrontation directe.** Il prend part au débat en qualité de réalisateur. *Human Flow* s'inscrit ainsi dans le domaine du documentaire participatif. Le réalisateur du documentaire s'implique de manière directe, en participant à des interviews et en menant des entretiens privés. De cette façon, le réalisateur ne doit pas cacher qu'il se sent particulièrement concerné par le sujet. Dans ce documentaire, le réalisateur apparaît en personne à l'écran. Mais souvent, des archives sont aussi utilisées pour replacer le sujet dans son contexte historique.

Bien que *Human Flow* ait principalement été filmé dans le style du cinéma-vérité, dans lequel la caméra observe des situations, Ai intervient fortement à l'avant-plan, en tendant la main aux victimes. Comme il se mêle activement à la situation, sa présence est pour le spectateur un moyen de se sentir émotionnellement lié aux réfugiés.

Débat

Étudiez comment Ai se comporte par rapport aux réfugiés.

Visionnez l'extrait dans lequel Ai échange son passeport avec un réfugié.

- Comment se comporte-t-il dans les camps de réfugiés ?
- Comment le documentaire met-il en image les interactions ?
- Comment Ai approche-t-il les personnes interrogées ?
- Que pensez-vous du fait qu'Ai participe à son documentaire ?
- Est-ce positif pour l'expérience du spectateur ?
- Peut-on encore parler d'un regard neutre ?
- Ai est lui-même un artiste en exil. Sa position est-elle similaire à celle des réfugiés ?

Ai souhaite être aussi honnête que possible lorsqu'il tourne des images, car il veut ainsi apporter un changement. **Il ne veut rien cacher ni déguiser, dans l'espoir de créer une sensibilisation de la société.** En montrant la vie dure dans les camps de réfugiés au moyen d'images cruellement réalistes de la crise qui fait rage aux frontières de l'Europe, il veut tendre un miroir à l'Occident et recherche délibérément la confrontation avec le spectateur.

Débat

Pouvez-vous établir un lien entre la relation d'Ai Weiwei avec les médias et votre propre relation avec les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook ?

- Comment postez-vous sur les réseaux sociaux ?
- Que postent les autres ?
- Comment Ai poste-t-il sur les réseaux sociaux ?
- Comment réagissez-vous au compte rendu des situations de crise sociale sur les réseaux sociaux ?

Discutez avec les élèves de ce qu'il se passe lorsqu'ils publient eux-mêmes des posts au sujet d'actualités douloureuses ?

- Comment vous sentez-vous lorsque vous publiez un post ?
- Comment les personnes qui vous suivent réagissent-elles ?
- Croyez-vous que les réseaux sociaux peuvent contribuer à la sensibilisation aux situations dramatiques à travers le monde ?
- Comment pouvez-vous utiliser les réseaux sociaux dans un tel projet ?
- Les réseaux sociaux sont-ils des moyens de communication appropriés pour de tels messages ?

Demandez aux jeunes d'imaginer une campagne sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils doivent enthousiasmer le public pour un sujet qu'ils trouvent important. Quelles images utiliseraient-ils pour attirer l'attention ?

Chap.3 - Techniques cinématographiques

Montage

Le montage est un processus important. Au cours du montage, le monteur étudie attentivement les prises réalisées afin de choisir ce qu'il va conserver et comment il va assembler les différentes parties. L'équipe de montage était dirigée par le Danois Niels Pagh Andersen, qui avait déjà réalisé le montage du documentaire *The Act of Killing* de Joshua Oppenheimer. **Avec plus de mille heures de tournage, il était très important de sélectionner avec soin les images qui seraient retenues pour *Human Flow***, sans négliger la problématique depuis longtemps documentée des réfugiés.

Dans le documentaire, nous n'entendons pas la voix d'un narrateur qui parle tout au long du film. Le montage tente de construire une structure fluide. Les fragments s'enchaînent de manière organique. **Ce montage progressif reflète en fait l'expérience du réfugié**, dont la position se caractérise par l'incertitude : le temps sans fin, un lieu totalement inconnu.

Le documentaire jongle également avec une multitude de strates. Il y a ainsi les paysages, les portraits, les images de camps, les interviews, les textes informatifs et les citations.

Images

Les images utilisent des contrastes, tant en termes de supports utilisés que sur le plan purement visuel. Sur les images panoramiques, par exemple, nous pouvons voir les quatre éléments (la mer Méditerranée bleue alterne avec de vastes étendues arides en Afrique et des forêts tropicales en Asie du Sud-Est). En outre, ces images haute définition ultra nettes sont remplacées, en *slow motion*, par des vidéos cahotantes réalisées à l'aide d'un iPhone.

Textes

Une grande partie du commentaire se compose également d'extraits de textes tels que des citations poétiques, des bulletins d'information et des chiffres. **Les citations qui accompagnent les images montrent surtout que les flux migratoires ne sont pas un phénomène nouveau** et que la quête de liberté caractérise l'histoire humaine depuis des siècles. Les chiffres donnent quant à eux des informations objectives.

Exercice

Quelles citations avez-vous retenues ? Prenez comme point de départ des sagesses, parfois séculaires, afin de réfléchir à la problématique des réfugiés.

- « *Je veux le droit de vivre, celui du léopard au printemps, celui de la graine qui éclot – Je veux le droit du premier homme.* » – Nazim Hikmet (1902-1963)
- « *Ni dans le ciel ni au milieu de l'océan, ni en pénétrant dans les failles d'une montagne. Nulle part dans le monde il n'y a d'endroit où on peut échapper aux conséquences du Mal.* » – inscription bouddhiste, troisième siècle avant notre ère
- « *Il n'y a pas quatre saisons. Il n'y a pas sept jours dans une semaine. Une année est plus que ce qu'elle n'est, et moins.* » – Adonis (né en 1930)
- « *Nos cris parlent plus fort que nos actions. Nos épées sont plus grandes que nous. Telle est notre tragédie.* » – Nizar Qabbani (1923-1988)

Plus d'informations?

Sur une île de la mer Méditerranée, à la frontière avec la forteresse Europe, un groupe de réfugiés prend place dans une classe d'accueil où un professeur (Valentijn Dhaenens) les attend. Débute alors un discours de bienvenue en trois teintes : d'abord réprobateur et déconcertant, puis plein d'empathie et de bonne volonté, pour se terminer par des règles complexes et des procédures incompréhensibles auxquelles les réfugiés doivent se plier. À la limite entre documentaire et fiction, **Stranger in Paradise** se penche sur le rapport de force entre l'Europe et les migrants. Wir Schaffen Das. Vraiment ? À quelles conditions et à quel prix ? L'approche brutale mais intelligente du réalisateur Guido Hendrickx crée une confrontation et suscite des questions chez le spectateur : *ces réfugiés ont-ils participé de leur plein gré à ce documentaire ? Ont-ils passé un casting pour le documentaire ? Quel est exactement l'objectif du réalisateur ?* Vous trouverez de plus amples informations sur ce film [ici](#).

Dans le court métrage **Het Paradijs**, des hommes traversent l'océan afin de trouver l'endroit idéal sur terre. Bien que leurs chemins se croisent, ils semblent ne jamais se rencontrer. **Het Paradijs** est une réflexion critique sur le tourisme et l'immigration. Vous trouverez le court métrage et la fiche pédagogique sur [notre chaîne Kortfilm](#).

Nic Balthazar a tourné trois documentaires sur les réfugiés qui arrivent en Belgique : **I Was a Normal Person, Like Any Other Human** et **Wij zijn mensen**. Ce dernier dresse le portrait d'enfants et d'adolescents qui ont fui leur pays natal. Un film poignant et très accessible.

Visionnez [la bande annonce](#) ou [le film dans son intégralité](#) (18 min 28 s) avec votre classe.

Bibliographie

- Cohen, Louise. "Ai Weiwei: a beginner's guide." <https://www.royalacademy.org.uk/article/ai-weiwei-beginners-guide>
- Collin, Robbie. "Human Flow, Venice Film Festival, review: Ai Weiwei's refugee documentary weighs on your heart like a cannonball." <http://www.telegraph.co.uk/films/0/human-flow-review-ai-weiweis-refugee-documentary-weighs-heart/>
- Dargis, Maohla. "Review: Ai Weiwei's 'Human Flow' Tracks the Global Migrant Crisis." <https://www.nytimes.com/2017/10/12/movies/human-flow-review-ai-wei-wei.html>
- Delbecke, Jasper. "Subversief mediagebruik in hedendaagse activistische kunst." *Documenta* 34 (1): 28-48.
- Hoffman, Jordan. "Human Flow review – Ai Weiwei's urgent look at the scale of the refugee crisis." <https://www.theguardian.com/film/2017/aug/31/human-flow-review-ai-weiwei-refugee-crisis>
- Lionsgate. *Human Flow Production Notes*.
- Macnab, Geoffrey. "Human Flow's Ai Weiwei interview: I turned on my iPhone camera and started filming refugees." <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/ai-weiwei-human-flow-refugee-crisis-lesbos-tate-modern-sunflower-seeds-a8078476.html>
- Nichols, Bill. *Introduction to Documentary*. Bloomington: Indiana University Press, 2001.

