

LES OPTIMISTES MEURENT EN PREMIER

de Susin Nielsen

EN INTRODUCTION

Il est suggéré de présenter ce roman aux élèves à l'automne, à l'approche de la fête de la Toussaint, puisque le thème de la peur et de la mort y est omniprésent. On peut donc penser exploiter certaines activités pédagogiques qui seront liées au contexte de la fête d'Halloween.

Petula, l'héroïne du récit, souffre d'anxiété et de crises de panique depuis la mort accidentelle de sa petite sœur Maxine, deux ans auparavant. Cette jeune adolescente marginale, passionnée de bricolage et d'artisanat, tente, dans chacune de ses actions, de prévoir de manière excessive les risques pour sa vie afin de la mener de façon sécuritaire. Nous la suivons dans son quotidien et dans ses pensées dans lesquelles chaque petit geste peut se terminer en catastrophe.

Avant la lecture, dans une discussion de groupe, demandez aux élèves d'échanger sur les peurs infantiles (la peur de l'inconnu, les peurs du monde imaginaire, les peurs rationnelles) et sur leurs propres peurs.

Plus loin, lorsque vous demanderez aux élèves de lire le roman, demandez-leur de relever les actions irrationnelles du personnage principal liées à ses peurs.

EN VOICI DES EXEMPLES :

PEUR DES MICROBES

- se laver les mains aussi longtemps qu'il faut pour chanter bonne fête deux fois, p.18;
- pousser les portes avec ses coudes, p.20;
- laver la salade avec du savon à vaisselle, p.28;

PEUR DE MOURIR

- faire un détour pour éviter un chantier de construction, p.23;
- s'assurer qu'il n'y a aucun objet, sac ni colis suspect sur la chaussée, p. 23;

PEUR D'ÊTRE AGRESSÉE

- porter un sifflet antiviol autour du cou dans tous ses déplacements, p.24;
- jeter régulièrement un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne la suit, p. 24.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE

Avant la lecture, proposez aux élèves de définir les termes « optimiste » et « pessimiste ». Élaborez, en petit groupe, des hypothèses sur la signification du titre et ce que cela peut signifier dans l'histoire.

Après la lecture du roman, observez la 1ère et 4e de couverture et repérez les éléments visuels qui sont des rappels de l'histoire.

Pourquoi le chat a-t-il une importance dans l'histoire ?

- Très présents dans le récit, les chats sont une source de réconfort pour la mère de Petula depuis la mort de Maxine, mais ils provoquent aussi des conflits au sein de la famille. Les chats sont également une source d'inspiration pour Petula dans le projet de « chadaptação » qu'elle fera avec Jacob.

Pourquoi les yeux du chat sont formés de ronds avec des X ?

- Les boutons qui forment les yeux du chat pourraient faire référence aux boutons du costume de loup avec lesquels Maxine s'est étouffée.

Pourquoi le titre est-il écrit en ligne pointillée ?

- Petula est une grande admiratrice de Marie Bricole. Elle fait de l'artisanat et du tricot. On retrouve d'ailleurs un rappel du chapeau de chat que Petula tricote. Et l'ensemble, avec les broches à tricoter croisées, évoque une tête de mort, synonyme de danger.

Pourquoi le choix de ces couleurs ?

Petula est un personnage qui ne fait pas dans la demi-mesure et on pourrait croire que le côté contrastant des couleurs, le noir et le blanc, est lié en partie à sa personnalité tout aussi contrastante.

A – LA CONSTRUCTION DU RÉCIT

L'histoire présentée comporte des informations sur le passé du personnage qui permettent de comprendre son état psychologique actuel. Ainsi, en dressant le schéma narratif, on peut identifier les grandes étapes du roman. *Proposez aux élèves de compléter un tableau en reconstruisant l'histoire de manière chronologique et en indiquant les faits liés à chacune des parties. (Voir exemple à la fin de la fiche)*

B – ANALYSE DES THÈMES

Les thèmes du roman sont nombreux, mais la notion de confiance revient souvent. Pourquoi Petula n'a pas confiance en elle ? Quelles en sont les conséquences sur sa vie ? Comment retrouve-t-elle sa confiance ? Nous retrouvons aussi des thèmes secondaires : la culpabilité, la séparation, le deuil, les peurs, les troubles anxieux. *Proposez aux élèves de concevoir une carte conceptuelle qui présente les thèmes du roman et leurs liens entre eux.*

APPRÉCIER DES ŒUVRES LITTÉRAIRES

C – DES RÉFÉRENTS CULTURELS

Susin Nielsen, l'auteure du roman, utilise beaucoup de références liées à la littérature, au cinéma ou à la musique. *Demandez aux élèves d'identifier ces références au fil de leur lecture et de préciser en quoi elles consistent.*

*Après la lecture, proposez aux élèves d'expliquer pourquoi ces références contribuent à enrichir le roman en justifiant par des exemples.**

Cette question pourrait faire l'objet d'une évaluation en compréhension de lecture. (pertinence des explications et des justifications en s'appuyant sur des exemples)

CINÉMA

- *Les robots*, p. 19 ; thriller américain (2004) ou film d'animation américain (2004) ;
- *Le géant de fer*, p. 19 ; adaptation cinématographique du livre de Ted Hughes « The Iron man » (1999) ;
- *Petit Stuart*, p. 25 ; film d'animation américain (1999) inspiré du livre de E. B. White ;
- *Moumine*, p. 25 ; personnage de troll ressemblant à un hippopotame ;
- *Beaker, Muppets*, p. 26 ; personnage de fiction de Jim Henson ;
- *Toupie et Binou*, p. 27 ; personnages québécois de dessin animé ;
- *Alice au pays des merveilles*, p.27 ; film de Disney ;
- *Le secret*, p. 31 ; adaptation DVD du livre de Rhonda Byrne ;
- *L'homme de six millions*, p. 43 ; série télévisée américaine (1974-1978) ;
- *127 heures*, p.43 ; film américain (2010) ;
- *Les survivants*, p. 55 ; film américain réalisé par Frank Marshall (1993) ;
- *Arachnophobie*, p. 55 ; film d'horreur américain réalisé par Frank Marshall (1990) ;
- *Des gens comme les autres*, p. 55 ; film américain de Robert Redford (1980) ;
- *The Breakfast Club*, p. 58 ; film américain (1985) ;
- *Le trône de fer*, p.99 ; série télévisée inspirée des romans de George R. R. Martin.

LITTÉRATURE

- *Anne aux Pignons verts*, p. 25 ; roman de Lucy Maud Montgomery ;
- *Ferdinand*, p. 25 ; personnage de bande dessinée ;
- *Ann-Marie MacDonald*, p. 30 ; romancière, dramaturge et comédienne ;
- *Max et les maximonstres*, p. 34 ; album pour enfant de Maurice Sendack ;
- *Les Hauts de Hurlevent*, p. 37 ; roman d'Emily Brontë ;
- *Harriet l'espionne*, p. 40 ; roman jeunesse de Louise Fitzhugh ;
- *La petite maison dans la prairie*, p. 64 ; série télévisée d'après le roman de Laura Ingalls Wilder ;
- *Harry Potter*, p.86 ; roman de J. K. Rowling ;
- *La sagesse dans le sang*, p. 89 ; roman de Flannery O'Connor.

* À noter que cette liste n'est pas exhaustive.

MUSIQUE

- *One Direction*, p. 31; groupe pop canadien;
- *Ella Fitzgerald*, p. 34; chanteuse jazz américaine;
- *Downtown*, p. 39; chanson de Petula Clark;
- *Wuthering Heights*, p. 95; musique de Kate Bush;
- *All by Myself*, p. 123; chanson d'Eric Carmen.

ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS

D – FAITS DIVERS

Le personnage principal collectionne, dans un scrapbook, les articles de journaux qui annoncent des décès tragiques pour se rappeler de vivre sa vie de manière vigilante et d'éviter les catastrophes. *Discutez avec les élèves des différentes modes de vie et des risques liés à certaines activités, métiers ou sports. Préfèrent-ils une vie plus sécuritaire ou plus téméraire?* À la suite des discussions, proposez-leur de rédiger une **chronique d'une mort absurde à la manière du scrapbook de Petula**. Les textes pourraient être colligés dans un scrapbook qui serait exposé à la bibliothèque. Ce travail pourrait faire l'objet d'une évaluation en écriture.

POUR ALLER PLUS LOIN

E – ART THÉRAPIE – ACTIVITÉ EN COLLABORATION

En collaboration avec le cours d'arts plastiques, proposez aux élèves de représenter un des chats du récit. Pour s'inspirer, les élèves peuvent en apprendre davantage sur les peintres animaliers ou travailler à la manière d'une école artistique (art égyptien, impressionisme) ou d'artiste célèbre comme Magritte, Picasso.

Le projet pourrait être exposé avec une rédaction critique sur le roman.

F – LA LITTÉRATURE DE SUSIN NIELSEN : DES LIENS À CRÉER

On retrouve des points communs entre les différents romans de Susin Nielsen. Proposez à vos meilleurs lecteurs de faire la lecture de ses autres romans : *Les maux d'Ambroise Bukowski*, *Ma vie (racontée malgré moi)* par Henry K. Larsen et *Nous sommes tous faits de molécules*. Faites un groupe de discussion pour trouver des éléments qui se ressemblent ou qui reviennent dans ces œuvres. Cet exercice peut être fait dans un principe de différenciation pour stimuler les élèves qui ont une facilité à lire.

Exemples: se mouche en faisant un bruit de bernache du Canada, les personnages de Cosmo Econopoulos et d'Amanda.

COMMUNIQUER ORALEMENT

G – UN PROJET D'ADAPTATION DU ROMAN

Dans le roman, l'enseignant de français, M. Herbert, propose un projet d'écriture à ses élèves (p. 37). Plutôt que de rédiger une traditionnelle production écrite, ils doivent faire l'adaptation d'un passage du roman qu'ils sont en train de lire. Proposez la même chose! Les élèves peuvent adapter un passage du roman sous la forme de leur choix: en scénario de film, en texte radiophonique ou en pièce de théâtre, en poème ou en chanson. L'objectif est de faire preuve de créativité! Ils pourront présenter l'œuvre finale à toute la classe.

Ce projet pourrait faire l'objet d'une évaluation en communication orale.

ÉTAPES	FAITS DU ROMAN
<p>Situation initiale (Qui ? Où ? Quand ? Quoi ?)</p> <p>Le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petula habitait un appartement à Vancouver; • Elle avait une vie normale et était une maniaque de bricolage, tout comme sa meilleure amie, Rachel; • Sa petite sœur Maxine est née en même temps que le frère de Rachel, Owen; • Elle vivait un parfait bonheur jusqu'à l'âge d'environ 14 ans.
<p>Élément perturbateur (ou déclencheur)</p> <p>C'est le déclenchement de la quête du personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. L'élément déclencheur engendre la mission du héros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un accident horrible est arrivé à Maxine, le 18 novembre (il y a environ 2 ans), où elle avait utilisé un costume de loup confectionné par sa sœur comme couverture; • Maxine s'est étouffée avec un des boutons du costume et en est morte; • Petula a une prise de conscience : <ol style="list-style-type: none"> 1) La vie n'est pas juste; 2) Le malheur frappe quand on s'y attend le moins; 3) Il faut toujours s'attendre au pire afin de se protéger et de protéger ceux qu'on aime (mission); • Petula vit une détresse psychologique et se sent coupable, elle s'isole.
<p>Le déroulement</p> <p>Ce sont les diverses péripéties qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petula consulte la psychologue de l'école, mais réagit mal à ses propos et démontre de l'agressivité à son égard; • Elle participe à un groupe d'art-thérapie en compagnie d'autres élèves en difficultés; • Elle se lie d'amitié avec Jacob Cohen et les autres élèves du groupe; • Petula réalise des projets de cinéma amateur avec Jacob et les autres élèves du groupe; • Petula tombe amoureuse de Jacob et renoue d'amitié avec Rachel; • Petula devient optimiste; • Petula perd confiance en Jacob et vit une peine d'amour; • Les parents de Petula annoncent leur séparation.
<p>Le dénouement</p> <p>Il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réconciliation graduelle entre Petula et Jacob; • Réconciliation entre Petula et Rachel; • Amitié sincère avec les élèves du groupe d'art-thérapie; • Déménagement du père de Petula; • Acceptation de la mort de Maxine; • Visite chez un nouveau psychologue.
<p>La situation finale</p> <p>C'est le moment où l'équilibre est rétabli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petula est prête à affronter ses peurs et accepte de vivre avec des incertitudes; • Elle et Jacob vont à Toronto pour affronter les peurs de Jacob; • Petula essaie d'être optimiste.