

Department of French & Italian
Indiana University – Bloomington

Ph.D. Qualifying Examination in French Literature Reading Lists and Topics

(Revised June 2013)

Medieval PhD Reading List

The following works are to be read in Old French or Middle French unless otherwise specified.

Poésie liturgique / hagiographie:

Séquence de sainte Eulalie (ca. 881-882)
Vie de saint Alexis (ca 1050)

Chanson de geste et chronique :

La Chanson de Roland (Oxford) (ca 1100)
La Prise d'Orange (end of 12th c.)
Le Couronnement de Louis (end of 12th c.)
Le Pèlerinage de Charlemagne (end of 12th c.)
Ami et Amile (ca 1200)
Geoffroy de Villehardouin, *La Conquête de Constantinople* (ca 1210)

Poésie lyrique/ Poésie:

S. Rosenberg et H. Tischler, *Chansons des trouvères* (anthology, Paris, Livre de Poche, 1995)
Guillaume de Machaut, *Remèdes de Fortune* (1340)
Christine de Pisan, *Ballades, rondeaux, and virelais* (anthology, ed. Kenneth Varty, 1965) (1394-1410)
François Villon, *Lais* (1454), *Testament* (1461), *Poésies diverses*

Théâtre religieux et comique :

Jeu d'Adam (ca 1150)
Jean Bodel, *Jeu de saint Nicolas* (ca 1200)
Adam de la Halle, *Jeu de la Feuillée* (ca 1276)
Farces (ed. André Tissier, Paris, GF Flammarion, 1984)
Farce de Maître Pathelin (ca 1461-1469)

Matière de Bretagne :

Marie de France, *Lais* (ca. 1170)

Chrétien de Troyes, *Erec et Enide*, *Lancelot (Chevalier de la Charrette)*, *Yvain (Chevalier au Lion)*, *Conte du Graal*

Bérout, *Tristan* (ca 1175)

Thomas d'Angleterre, *Tristan* (ca 1172-1175)

Romans (d'Antiquité ; *fin' amor* ; Renart ; roman allégorique)

Roman d'Eneas (ca 1155)

André le Chapelain (Andreas Capellanus), *Tractatus de Amore* (read in translation : *De amore*, Claude Buridant, trad., Paris, 1974)

Roman de Renart (ca 1175- →) (branches I, Ia, Ib, II, III, IV, V, Va, VI)

La Queste del saint Graal (ca 1225-1230)

Guillaume de Lorris, *Roman de la Rose* (ca 1230)

Jean de Meun, *Roman de la Rose* (ca 1270) (may be read in modern translation)

Couldrette, *Roman de Mélusine* (ca 1400)

Varia :

Aucassin et Nicolette (13th c.)

Fabliaux (13th -14th c.) (ed. R. C. Johnston and D.D.R. Owen, 1965)

Reference Works (Students are expected to familiarize themselves with these studies):

Literary History / History:

(Concise textbooks: one of the following three)

Emmanuèle Baumgartner, *Moyen Âge 1050-1486* (Paris, Bordas, 1988)

Jean-Charles Payen, *Littérature française I : Le Moyen Âge* (Paris, Arthaud 1984)

Michel Zink, *Introduction à la littérature française du Moyen Âge* (Paris, Livre de Poche, 1993)

Ernest R. Curtius, *European Literature and the Latin Middle Ages* (Bollingen Foundation, Inc., 1953; new ed. Princeton University Press, 2013)

Patrick S. Diehl, *Medieval European Religious Lyric* (Introduction) (Berkeley, U. of California Press, 1985)

Douglas Kelly, *The Art of Medieval French Romance* (Madison, U. of Wisconsin Press, 1992)

Jean-François Lemarignier, *La France médiévale. Institutions et sociétés* (Paris, A. Colin, 1970 ; reprint 2013)

Recommended for Supplementary Reading :

Daniel Poirion, *Précis de littérature française du Moyen Âge* (Paris, PUF, 1983)

Michel Zink, *Littérature française du Moyen Âge* (Paris, PUF, 1992)

Paul Zumthor, *Histoire littéraire de la France médiévale* (Paris, PUF, 1954)

Geneviève Hasenohr et Michel Zink, *Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Âge*, (Paris, Livre de Poche, 1992)

William W. Kibler and Grover A. Zinn, *Medieval France. An Encyclopedia* (Garland, 1995)

Jessy Crosland, *The Old French Epic* (Oxford, 1951)

Pierre Bec, *Anthologie des troubadours* (Paris, Ed. 10/18, 1992)
 Dominique Boutet, *La Chanson de geste* (Paris, PUF, 1993)
 John V. Fleming, *The Roman de la Rose. A Study in Allegory and Iconography* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969)
 A.M. F. Gunn, *The Mirror of Love. A Reinterpretation of the Romance of the Rose* (Books I, II, III) (Texas Tech Press, 1951)
 C.S. Lewis, *The Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature* (1964; reprint Cambridge U.P., 2012)
 Philippe Ménard, *Les Fabliaux* (Paris, PUF, 1983)
 Jean Seznec, *La Survivance des dieux antiques* (or *The Survival of the Pagan Gods*) (esp. Book I, pt 1) (London 1940 ; reprint Paris, Champ Arts, 2011)
 Georges Duby, *Les Trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme* (Paris, Gallimard, 1978)
 Georges Duby, *Seigneurs et paysans* (Paris, Champ Flammarion, 1993)
 Georges Duby, *Le Chevalier, la femme et le prêtre* (Paris, Hachette, 1991)
 Jacques Le Goff, *La Civilisation de l'Occident médiéval* (Paris, Arthaud, 1964)
 Jacques Le Goff, *L'Imaginaire médiéval* (Paris, Gallimard, 1985)
 André Vauchez, *La Spiritualité du Moyen Âge* (Paris, Seuil, 1994)

16th Century

Rabelais, *Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Livre, and Le Quart Livre*
 Marguerite de Navarre, *L'Heptaméron*
 Du Bellay, *La Deffence et illustration de la langue françoise*
     Les Antiquitez de Rome plus un Songe ou vision sur le mesme subject
     Les Regrets
 Ronsard, *Les Amours, Les Hymnes*
 Montaigne, *Essais* (Livres I, II, III)
 Maurice Scève, *La Délie*
 Agrippa d'Aubigné, *Les Tragiques*

Recommended critical works:

M. Screech, *Rabelais* (London: Duckworth/Cornell U.P., 1979)
 Jerome Schwartz, *Irony and Ideology in Rabelais* (Cambridge, 1990)
 H. Weber, *La Création poétique au XVIe siècle* (Nizet, 1955; new ed. 1969)
 Daniel Ménager, *Ronsard: Le roi, le poète et les hommes* (Droz, 1979)
 Terence Cave, *The Cornucopian Text* (Oxford, 1979)
 Hugo Friedrich, *Montaigne* (Gallimard, 1968)

17th Century

Boileau. *L'Art poétique, Satires*

Choisy. *Histoire de la Marquise-Marquis de Banneville*

Corneille, Pierre. *Le Cid, Horace, Polyeucte*, « Trois discours sur le poème dramatique »

Cyrano de Bergerac. *États et empires de la lune*

Descartes. *Discours de la méthode, Les Passions de l'âme*

De Viau, Théophile. « La maison de Sylvie »

Guilleragues. *Les Lettres portugaises*

La Bruyère. *Les Caractères* (« Des ouvrages de l'esprit », « Du cœur », « De la société et de la conversation », « De la ville », « De la cour », « Des grands », « Du souverain de la république »)

La Fayette. *La Princesse de Clèves, La Princesse de Montpensier*

La Fontaine. *Les Fables*

La Rochefoucauld. *Maximes*

Malherbe. « Consolation à M. du Périer », « Les Larmes de saint Pierre »

Molière. *Tartuffe, Dom Juan, Le Bourgeois gentilhomme*

Pascal, *Les Provinciales, Les Pensées* (éd. Sellier)

Racine. *Britannicus, Phèdre, Athalie*

Rotrou. *Le Véritable Saint Genest*

Scudéry, Madeleine de. « Histoire de Sapho » (in *Artamène ou le Grand Cyrus*, 10, 2)

Sévigné. *Lettres de l'année 1671*

Ouvrages critiques conseillés:

Articles sur le 17e siècle dans

Denis Hollier (éd.), *A New History of French Literature* (Harvard UP, 1989)

Christie McDonald et Susan Suleiman (éd.), *French Global: A New Approach to Literary History* (Columbia UP, 2010)

William Burgwinkle, Nicholas Hammond et Emma Wilson (éd.), *The Cambridge History of French Literature* (Cambridge UP, 2011)

18th-century

I. Idées:

Voltaire. « Poème sur le désastre de Lisbonne »

Lettres philosophiques

Dictionnaire philosophique: "Catéchisme du curé", "Certain", "Chaîne des événements", "Destin", "Égalité", "Fanatisme", "Fraude", "Juste", "Méchant", "Miracles", "Théiste", "Tolérance" I, "Torture".

Montesquieu. *De l'esprit des lois* (édition de 1757):

Avertissement; Préface; Livres I, II, III, V, VIII, XI, XIV, XIX, XXIV.

Diderot. *Le neveu de Rameau, Supplément au voyage de Bougainville, Entretien entre d'Alembert et Diderot, Le rêve de d'Alembert, Suite de l'entretien, Paradoxe sur le comédien*

Rousseau. *Discours sur l'origine de l'inégalité, Du contrat social, Lettre à d'Alembert, Les rêveries du promeneur solitaire*

Condorcet. *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*

Sade. *La philosophie dans le boudoir*

L'Encyclopédie (édition GF): vol. I: "Discours préliminaire", "Agnus Scythicus", "Autorité politique", "Droit naturel"; vol. II: "Economie", "Esclavage", "Fait", "Fardicides", "Fortune", "Genève", "Imperceptible", "Indigent", "Jouissance", "Liberté naturelle", "Métier", "Naître", "Néant", "Nègres", "Persécuter", "Prêtres", "Propriété", "Représentants", "Social", "Souverains".

II. Romans, contes, récits:

Montesquieu. *Lettres persanes*

Prévost. *Manon Lescaut*

Marivaux. *La vie de Marianne*

Voltaire. *Zadig, Candide, L'Ingénu, Micromégas*

Diderot. *La Religieuse, Jacques le fataliste*

Rousseau. *La nouvelle Héloïse, Les confessions* (I, livres i-vi)

Laclos. *Les liaisons dangereuses*

Charrière. *Lettres de Lausanne & Caliste*

Sade. *Les infortunes de la vertu*

III. Théâtre:

Marivaux. *La double inconstance, Le triomphe de l'amour, La dispute*

Voltaire. *Zaïre*

Diderot. *Le Fils naturel*

Beaumarchais. *Le mariage de Figaro*

IV. Ouvrages critiques recommandés:

Paul Hazard, *La pensée européenne au XVIIIe siècle*

Jean Starobinski, *Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l'obstacle*

Pierre Hartmann, *Le contrat et la séduction: Essai sur la subjectivité amoureuse dans le roman des Lumières*

Articles sur le 18e siècle dans Denis Hollier (éd.), *A New History of French Literature* (Harvard, 1989)

19th Century

Essais :

Germaine de Stael, *Écrits sur la littérature*, LGF, « Le Livre de poche », 2006 (les trois premières parties)

Victor Hugo, « Préface » de *Cromwell*

Théophile Gautier, « Préface » de *Mademoiselle de Maupin*

Jules Michelet, *Le Peuple*

Théâtre :

Victor Hugo, *Cromwell* et *Ruy Blas*

Alexandre Dumas, *Henri III et sa cour*

Alfred de Musset, *Lorenzaccio*

Alfred de Vigny, *Chatterton*

Roman :

Chateaubriand, *Atala* et *René*

Stendhal, *Le Rouge et le Noir* et *La Chartreuse de Parme*

George Sand, *Indiana* et *La Mare au diable*

Honoré de Balzac, *Illusions perdues*

Gustave Flaubert, *Madame Bovary* et *L'Éducation sentimentale*

Émile Zola, *L'Assommoir* et *Germinal*

Joris-Karl Huysmans, *À rebours*

Poésie :

Marceline Desbordes-Valmore, *Poésies*, éd. Poésie/Gallimard

Alphonse de Lamartine, *Méditations poétiques*

Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*

Paul Verlaine, *Poèmes saturniens*

Arthur Rimbaud, *Une saison en enfer*

Mallarmé, *Poésies*

Ouvrages critiques (conseillés) :

AAVV, *La Littérature française : dynamique & histoire II*, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2007, p. 297-541

Paul Bénichou, *Romantismes français II : Les Mages romantiques, L'École du désenchantement*, Gallimard, 2004

Anne Ubersfeld, *Le Drame romantique*, Belin, 1999

Jacques Dubois, *Les Romanciers du réel*, Seuil, coll. « Points », 2000

Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, *Les Poètes de la modernité*, Seuil, coll. « Points » 2006

20th Century

Roman

Proust, *Du côté de chez Swann* et *Le Temps retrouvé*
Colette, *La Vagabonde*
Gide, *Les Caves du Vatican*
Cheikh Hamidou Kane, *L'Aventure ambiguë*
Céline, *Voyage au bout de la nuit*
Sartre, *La Nausée*
J. M. G. Le Clézio, *Le Procès-verbal*
Georges Perec, *Les Choses*
Nathalie Sarraute, *Portrait d'un inconnu* (avec la préface de Sartre)
Sony Labou Tansi, *La vie et demie*
Assia Djebar, *L'Amour, la fantasia*
Alain Mabanckou, *Bleu blanc rouge*
Jean Échenoz, *Je m'en vais*
Véronique Tadjo, *Loin de mon père*
Patrick Chamoiseau, *Texaco*

Théâtre

Paul Claudel, *Le Soulier de satin*
Jean Genet, *Les Nègres*
Marguerite Duras, *Hiroshima mon amour*
Samuel Beckett, *Fin de partie*
Bernard-Marie Koltès, *Dans la solitude des champs de coton*
Simone Schwarz-Bart, *Ton beau capitaine*

Poésie

Guillaume Apollinaire, *Alcools*
Paul Valéry, *Charmes*
Henri Michaux, *Plume*
Francis Ponge, *Le Parti-pris des choses*
L. S. Senghor, *Chants d'ombre*
Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal*
Andrée Chédid, *Rythmes : poèmes*
Yves Bonnefoy, *Poèmes* (1976-2000)

Essai et mémoires

André Gide, *Les Nourritures terrestres*
André Breton, *Manifeste du surréalisme* (1924)
Nathalie Sarraute, *L'Ère du soupçon*
Simone de Beauvoir, *Le Deuxième sexe, tome II*, « L'expérience vécue »
Franz Fanon, *Peau noire, masques blancs*
Jean-Paul Sartre, *Qu'est-ce que la littérature*
Hélène Cixous, *Entre l'écriture*

Glissant, *Traité du Tout-Monde (Poétique IV)*
Achille Mbembe, *De la postcolonie*

For theory and criticism relevant to this period, please refer to the reading list for F564 "Issues in Literary Theory" or to the PhD reading list for "Literary Theory and Criticism".

Cinéma

Renoir, *Le Crime de Mr. Lange* (1935)
Carné, *Le Jour se lève* (1939)
Clouzot, *Le Corbeau* (1943)
Godard, *A bout de souffle* (1960)
Varda, *Cléo de 5 à 7* (1961)
Chabrol, *Le Boucher* (1969)
Kassovitz, *La Haine* (1995)
Benguigui, *Inch'Allah Dimanche* (2001)
Kechiche, *La graine et le mulet* (2007)
Audiard, *Un prophète* (2011)

Film History & Theory

Powrie and Reader, *French Cinema: a Student's Guide* (London: Arnold, 2002).
Temple and Witt, eds., *The French Cinema Book* (London: BFI, 2004).

Literary Theory and Criticism

Aristote, *Poétique*

Pierre Corneille, *Trois Discours*

Jean-Baptiste Valincour, *Lettres à Madame la marquise sur le sujet de "La Princesse de Clèves"*

Encyclopédie, (Diderot et. al.): "Vraisemblance (Métaphysique)," "Vraisemblance (Poésie)"

G.W.F.Hegel, *Esthétique*, T.8, "La poésie"

Stendhal, *Racine et Shakespeare*

Les Formalistes russes (traduction Tzvetan Todorov)

Erich Auerbach, *Mimesis: la représentation de la réalité dans la littérature occidentale*

Roland Barthes, "L'effet de réel" et *Le Degré zéro de l'écriture*

Jacques Lacan, "L'Instance de la lettre dans l'inconscient" et "Le Séminaire de *La lettre volée*" in *Écrits*

Jacques Derrida, *De la Grammatologie* et "Signature Événement Contexte" in *Marges de la philosophie*

Michel Foucault, “Qu’est-ce qu’un auteur”

Dorrit Cohn, *La Transparence intérieure*

Gérard Genette, *Figures III* et *Fiction et diction*

Judith Butler, *Le pouvoir des mots. Politique du performatif*

Laurent Jenny, *La Parole singulière*

