

PH.D. EXAMINATION READING LIST IN ITALIAN
Department of French & Italian
Indiana University
(Revised Spring 2013)

MEDIEVAL TEXTS

Read these works completely.

Sordello: *Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so and Vida* (ed. Boni, 1954)

Lanfranco Cigala: *Vida, Escur prim chantar e sotil, Entre mon cor e me e mon saber* (ed. Casella, 1954)

Mario Marti. 1959. From *Prosa del Duecento*: Guittone d'Arezzo, *Lettera XIV* (pp. 60–7); Brunetto Latini (pp. 131–70), Marco Polo (pp. 344–76)

Gianfranco Contini. 1960. Excerpts from *Poeti del Duecento*. (*see below for individual authors and pages)

Roberto Antonelli et al. 2008. Excerpts from *Poeti della Scuola Siciliana*. (*see below for individual authors and pages)

Cielo d'Alcamo: Contini 1960 I, pp. 173–85.

Giacomo da Lentini: *Madonna, dir vo voglio, Maravigliosamente, Amor è un desio che ven da core* (tenzone intera) (ed. Antonelli 2008).

Guido delle Colonne: *La mia gran pena e lo gravoso afanno* (Antonelli 2008 I 54–63).

Guittone d'Arezzo: *Gente noiosa e villana* (Contini 1960 I, pp. 200–5) *Ai! lasso, or è stagion de doler tanto* (Contini 1960 I 207–9); *Ora parrà s'eo saverò cantare* (Contini 1960, I 214–7); *A te, Montuccio, ed agli altri il cui nomo* (tenzone intera; ed. Minetti 1979)

Chiaro Davanzati: *Ai! dolze e gaia terra fiorentina* (Contini 1960 I 414–60)

Monte Andrea: *Ancor di dire non fino, perché* (Minetti, 1979, pp. 95–104).

Guido Guinizelli: *Al cor gentil rempaira sempre amore, Omo ch'è saggio non corre leggero* (tenzone intera), *Vedut' ò la lucente stella diana, Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo* (ed. Rossi, 2001)

Guido Cavalcanti: *Donna me prega; perch'eo voglio dire, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira?, Vedete ch'io son un che vo piangendo, Era in pensier d'amor quand'i' trovai, Perché non fuoro a me gli occhi dispeni* (ed. Cassata, 1993).

Dante (lirico): *Così nel mio parlar vogl' essere aspro* (ed. De Robertis, 2002), *Tre donne intorno al cor mi son venute* (ed. De Robertis, 2002)

Dante Alighieri: *Commedia* (ed. Petrocchi [nazionale], 1966–1967; ed. Lanza, 1996); *Vita Nova* (ed. Gorni, 1996); *Monarchia* (ed. Ricci); *Epistole VI and XI* (ed. Pistelli)

Francesco Petrarca: *Rerum vulgarium fragmenta* (ed. Modigliani 1905; ed. Storey [online/edited text in photocopy on reserve]); *Secretum* (ed. Dotti); *Familiari*: Books I, XII, XXIV (ed. Rossi, trans. Bernardo)

Giovanni Boccaccio: *Decameron* (ed. Branca, [1985] 1989); *Vita di Dante* ([Trattatello] ed. Ricci), *Fiammetta* (ed. Branca), *Esposizioni sopra la Comedia* (ed. Folena; notes Papio)

RENAISSANCE AND EARLY MODERN TEXTS

Read these works completely.

Accetto: Della dissimulazione onesta
Ariosto: Orlando furioso
Castiglione: Il libro del cortegiano
Guicciardini: I ricordi
Machiavelli: Il principe; La mandragola
Tasso: Gerusalemme liberata; Aminta

Read selections from these works.

Alberti: I libri della famiglia
Aretino: I ragionamenti
Ariosto: Le satire (I and VI)
Bandello: Novelle (four novelle of your choice)
Bartoli: La ricreazione del savio
Basile: Lo cunto de li cunti ('Ntroduzione, and two fiabe of your choice)
Bembo: Gli Asolani; Prose della volgar lingua (book I)
Boiardo: Orlando innamorato
Bruno: Il candelaiio
Campanella: La città del sole
Cellini: Vita
Della Casa: Il Galateo
Della Porta: I due fratelli rivali
Dovizi: La Calandria
Folengo: Baldus
Veronica Franco: Lettere
Galilei: Il saggiatore
Guarini: Il pastor fido
Guicciardini: Storia d'Italia

Humanists: read selected humanist works on education, society, history, and philosophy by Alberti, Bruni, Salutati, Bracciolini, Barbaro, Petrarca, Poliziano, Vergerio, Piccolomini, Pico, Guarino and Savonarola in the following anthologies:

Kohl and Witt, eds., *The Earthly Republic: Italian Humanists on Government and Society*

Craig Kallendorf, ed., *Humanist Educational Treatises*

Eugenio Garin, ed., *Prosatori latini del Quattrocento*

Leonardo da Vinci: Quaderni
 Machiavelli: Discorsi; Lettere; La vita di Castruccio Castracani
 Marino: L'Adone (recommended: I, 1-17; V, 121-151; VI, 122-149; X, 152-167; XVIII, 67-104)
 Giovanni Pico della Mirandola: Oration on the Dignity of Man
 Poliziano: Le stanze
 Pulci: Il Morgante
 Ruzzante: Parlamento de Ruzzante or Bilora
 Sannazaro: Arcadia
 Tassoni: La secchia rapita
 Tesauro: Il cannocchiale aristotelico (recommended selections: Raimondi, Trattatisti e narratori del Seicento, pp. 32-40, 73-90)
 Vasari: Le vite de' piu' eccellenti architettori, pittori e scultori italiani (2nd redaction)--prefaces to 3 books plus lives of Giotto, Masaccio, Donatello, Brunelleschi, Leonardo, Raphael, Michelangelo (abridged), and Titian (Della Pergola, Grassi et. al.)
 Segre-Ossola, Antologia della poesia italiana: Quattrocento, Cinquecento, Seicento.

When reading such anthologies, candidates are required to focus on Pietro Bembo, Vittoria Colonna, Giovanni Della Casa, Veronica Franco, Lorenzo de' Medici, Gaspara Stampa, Giambattista Marino, Claudio Achillini, Ciro di Pers, Girolamo Preti.

18TH- AND 19TH- CENTURY TEXTS

Read these works completely.

Goldoni: La locandiera, I rusteghi
 Alfieri: Saul
 Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis and Sepolcri (edition recommended: Edizione Nazionale, Firenze: Le Monnier)
 Manzoni: I promessi sposi; Storia della colonna infame (recommended edition by S. Nigro: Milan: Mondadori); Adelchi; "Cinque Maggio"; "La Pentecoste"
 Leopardi: dai Canti ("Alla Primavera," "Il passero solitario," "L'infinito", "La sera del dì di festa," "A Silvia," "Le ricordanze," "Canto notturno," "La ginestra")
 Nievo: Le confessioni d'un italiano
 Verga: I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo
 D'Annunzio: Il piacere; Il fuoco; da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Settembre, l'onda, Le stirpi canore, Undulna.

Pascoli: “Romagna”, “Novembre”, “Nebbia”, “X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, “La quercia caduta”, “L’aquilone”, “Italy”, “Il gelsomino notturno”, “L’ora di Barga”, “La mia sera”, “La cavalla storna”, “Addio.” Il fanciullino.

OPERA

The candidates are required to know two lyric operas by Verdi, one by Puccini, and two others from among:

Verdi: Nabucco; Rigoletto; La Traviata; Il Trovatore; Aida; Don Carlos; Otello; Falstaff

Puccini: La Tosca; La Bohème; Madame Butterfly; Gianni Schicchi; La rondine

Rossini: Il barbiere di Siviglia; La gazza ladra; Semiramide

Bellini: Norma

Donizetti: L’elisir d’amore; Lucia di Lammermoor

Ponchielli: La Gioconda

Mascagni: Cavalleria rusticana

Leoncavallo: I pagliacci

Read selections from these works from any standard anthology, such as Pazzaglia or Guglielmino unless otherwise indicated.

Vico: Autobiografia (excerpts on one of the standard anthologies recommended)

Beccaria: Dei delitti e delle pene

Verri: Osservazioni sulla tortura

Goldoni: Mémoires

Casanova: Mémoires

Alfieri: Vita

Foscolo: Sonetti (1, 9, 10); Le Grazie (Inno primo)

Leopardi: Operette morali: read “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero,” “Dialogo fra la Natura e un islandese”

Novelle italiane dell’Ottocento, ed. G. Finzi, (Milano: Garzanti, Grandi libri): read “Due baci,” “L’alfier nero” and “La lettera U”

De Sanctis: Storia della letteratura italiana. Read chapters on Dante, Machiavelli, Manzoni, and Leopardi

Segre-Ossola, Antologia della poesia italiana: Settecento, Ottocento. Recommended focus on Metastasio, Parini, Monti, Porta, Belli, Giusti, Tommaseo, Praga, Carducci. Significant works of many of these poets can also be read in Poesia Italiana dell’Ottocento, ed. M. Cucchi (Milano: Garzanti, Grandi Libri)

20TH- AND 21ST-CENTURY TEXTS

Read these works completely.

Pirandello: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Sei personaggi; Enrico IV; Questa sera si recita a soggetto; L'umorismo (excerpts in an anthology)

Svevo: La coscienza di Zeno

Gadda: Quer pasticciaccio brutto or La cognizione del dolore

E. De Filippo: Natale in casa Cupiello or Il sindaco del rione Sanità

Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno; Il barone rampante; Se una notte d'inverno

Gramsci: Letteratura e vita nazionale (excerpts from a standard anthology)

Select two authors from group A and two from group B. Read at least one book for each selected author.

A.

Aleramo: Una donna

Bassani: Cinque storie ferraresi; Il giardino dei Finzi-Contini

Betti: Corruzione al palazzo di giustizia; Delitto all'isola delle capre

Calvino: Le cosmocomiche; T con zero; Palomar; Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società; Lezioni americane; Eremita a Parigi

Camilleri: La gita a Tindari; Il giro di boa; La mossa del cavallo; Una lama di luce

De Roberto: I Vicerè

Eco: Il nome della rosa; Il pendolo di Foucault; L'isola del giorno prima; Baudolino

Fenoglio: I ventitrè giorni della città di Alba; La malora; Il partigiano Johnny

Fo: Mistero buffo; Morte accidentale di un anarchico

Lampedusa: Il gattopardo

Levi: Se questo è un uomo; Il sistema periodico

Morante: L'isola d'Arturo; La storia

Moravia: Gli indifferenti; Agostino

Pasolini: Ragazzi di vita; Una vita violenta

Pavese: Paesi tuoi; La luna e i falò

Rame - Fo: Tutta casa, letto e chiesa

Vittorini: Conversazione in Sicilia

B.

Alvaro: Gente in Aspromonte

Bacchelli: Il mulino del Po

Banti: Artemisia

Baricco: Seta; City

Bernari: Tre operai

Berto: Il cielo é rosso

Borgese: Rubé

Brancati: Il bell'Antonio

Bruck: Transit
Bufalino: Diceria dell'untore
Busi: Seminario sulla gioventù; Sodomie in corpo undici
Buzzati: Il deserto dei tartari
Cassola: La ragazza di Bube
De Carlo: Treno di panna
Flaiano: Tempo di uccidere
Ginsburg: Le voci della sera; Lessico familiare
Jaeggy: Paura del cielo; I beati anni del castigo
Levi, Carlo: Cristo si é fermato ad Eboli
Lucarelli: Via delle oche; Almost Blue
Malaparte: La pelle; Kaputt
Maraini: La lunga vita di Marianna Ucrìa
Morselli: Divertimento 1889
Palazzeschi: Le sorelle Materassi
Pomilio: Il quinto evangelio
Pratolini: Metello; Il quartiere
Pressburger: Storie dell'ottavo distretto; La neve e la colpa; Di vento e di fuoco
Rimanelli: Il tiro al piccione
Sciascia: Il giorno della civetta; Todo modo; Il cavaliere e la morte
Silone: Fontamara; Pane e vino
Siti: Troppi Paradisi
Tabucchi: Piccoli equivoci senza importanza; Requiem; Sostiene Pereira
Magris: Danubio
Tozzi: Tre croci; Con gli occhi chiusi

Read selections from these authors.

Gozzano, Corazzini, Palazzeschi, Campana, Marinetti, Rebora, Quasimodo, Gatto, Sereni, Pasolini, Porta, Luzi, Giudici, Caproni, Zanzotto, in
Poeti italiani del Novecento (ed. by P. V. Mengaldo [Milano: Mondadori]) or
Poesia italiana del Novecento (ed. by E. Sanguineti [Torino: Einaudi])
or in any more recent anthology devoted to 20th-century Italian lyric poetry.

N.B. Mengaldo's anthology offers a critical introduction for each author, while Sanguineti's has good explanatory footnotes.

For the poets listed below, read the given titles plus the selections in Mengaldo's

Saba: Trieste e una donna
Ungaretti: L'allegria
Montale: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera

CINEMA

Choose 10 films from at least 4 directors covering the entire history of Italian cinema from its origins to the current decade.

Amelio: Lamerica

Antonioni: L'avventura; Deserto rosso; L'eclisse; Blow Up; The Passenger

Bertolucci: Il conformista; Ultimo tango a Parigi; La strategia del ragno; Novecento; L'ultimo imperatore

Bellocchio: La Cina è vicina

Blasetti: 1860; La corona di Ferro

Brusati: Pane e cioccolata

Camerini: Il signor Max

De Santis: Riso amaro

De Sica: I bambini ci guardano; Sciuscià; Ladri di biciclette; La ciociara; Umberto D.; Miracolo a Milano; Il giardino dei Finzi Contini

Fellini: I vitelloni; La strada; La dolce vita; 8 ½; Fellini Satyricon; Roma; Amarcord;

Casanova; Intervista

Germi: Divorzio all'italiana; Nel nome della legge

Lattuada: Senza pietà

Leone: Per un pugno di dollari; C'era una volta il West; C'era una volta in America

Monicelli: I soliti ignoti; La grande guerra; Amici miei

Moretti: Caro diario; La stanza del figlio

Nicchetti: Ladri di saponette

Pasolini: Accattone; Mamma Roma; Il Vangelo secondo Matteo; Uccellacci e uccellini; Edipo re; Il Decameron

Pastrone: Cabiria

Peplum films: one sand and sword epic

Petri: Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Rosi: Salvatore Giuliano; Cristo si è fermato ad Eboli; Tre fratelli

Rossellini: La nave bianca; L'uomo dalla croce; Roma città aperta; Paisà; Viaggio in Italia; Il generale della Rovere; La prise de pouvoir de Louis XIV

Salvatores: Mediterraneo; Io non ho paura

Scola: C'eravamo tanto amati; La famiglia; Una giornata particolare

Spaghetti westerns: one by a director other than Sergio Leone

P. and V. Taviani: Padre padrone, La notte di San Lorenzo, Kaos
 Tornatore: Cinema Paradiso; Stanno tutti bene
 Visconti: Ossessione; La terra trema; Il gattopardo; Rocco e i suoi fratelli; La caduta degli dei;
 Morte a Venezia
 Wertmüller: Amore e anarchia; Pasqualino Settebellezze.

REQUIRED SECONDARY WORKS

Medieval, Renaissance, and Baroque

Corrado Bologna. 1993. *Tradizione e fortuna dei classici italiani*, vol. 1.
 Gino Belloni, Furio Brugnolo, H. Wayne Storey, e Stefano Zamponi. 2004. *Rerum vulgarium fragmenta. Codice Vat. lat. 3195. Commentario all'edizione in fac-simile / a cura di Gino Belloni, Furio Brugnolo, H. Wayne Storey e Stefano Zamponi.*
 Michele Barbi. [1938] 1994. *La nuova filologia* (capitoli sui testi della *Commedia* e del *Decameron*),
 Vittore Branca. 1981⁵. *Boccaccio medievale.*
 Jill Kraye, ed. *The Cambridge Companion to Renaissance Humanism.*
 G. Mazzacurati. *Il Rinascimento dei moderni (first three chapters).*
 Andrea Battistini. *Il Barocco: cultura, miti, immagini.*
 Emilio Russo. *Marino.*

18th-century to the present

M. Fubini: Dal Muratori al Baretti (Bari: Laterza, 1975).
 E. Raimondi: Romanticismo italiano e romanticismo europeo (1997)
 L. Serianni: La prosa in Storia della lingua italiana, vol. 1: Luoghi della codificazione, pp. 451-577.
 G.L. Beccaria: Dal Settecento al Novecento, in Storia della lingua italiana, vol. 1: Luoghi della codificazione, pp. 679-749.
 S. Ferrone: La vita e il teatro di Carlo Goldoni (Marsilio, 2011)
 G. Cambon: U. Foscolo, Poet of Exile (Princeton: Princeton U. Press, 1980).
 G. Guglielmi: L'infinito terreno, saggio su Leopardi. Lecce: Manni, 2000.
 E. Raimondi: Il romanzo senza idillio (2nd ed.)
 R. Luperini: La scrittura e l'interpretazione (sections on Verga, Pascoli, D'Annunzio)
 G. Guglielmi: La prosa italiana del Novecento (chapters on Pirandello, Svevo, Gadda, Calvino, and on other authors selected by the reading list)
 G. Contini: Una lunga fedeltà. Studi su E. Montale
 C. Ossola: G. Ungaretti (Milano: Mursia, 1982, parte prima)
 P. V. Mengaldo: "Introduzione" in Poeti italiani del Novecento and introductions to individual poets who are in the reading list
 G. P. Brunetta: Storia del cinema italiano, 2-volume edition (Roma, Editori Riuniti, 1979 & 1982)

FOR YOUR REFERENCE

A number of works are on permanent reserve in the library, including:

Mario Pazzaglia's *Letteratura italiana*

Il sistema letterario edited by Guglielmino-Grosser

These anthologies are excellent sources for selected readings of those authors whose complete works are not required readings.

For a brief reference, see the following:

- Brand and Pertile, eds. *The Cambridge History of Italian Literature*. Cambridge University Press, 1996.
- Luigi De Vendittis. *La letteratura italiana—otto secoli di storia: gli autori, le opere, i movimenti, la critica*. Bologna: Zanichelli, 1988.