Department of French & Italian Indiana University – Bloomington

Ph.D. Qualifying Examination in French/Francophone Studies
Reading Lists and Topics

(Revised March 2021)

Le Moyen Âge

Hagiographie et historiographie :

Cantilène de sainte Eulalie (c. 880)
La Vie de saint Alexis (c. 1050)
Jean de Joinville, *La Vie de saint Louis* (1309)
Jean Froissart, "Voyage en Béarn" (*Chroniques*, Livre III) (c. 1389-92)

Chansons de geste :

La Chanson de Roland (version d'Oxford, c. 1100)
La Prise d'Orange (fin du XIIe s.)

Romans et littérature courtoise :

Béroul et Thomas d'Angleterre, *Tristan* (c. 1150-1175)
Chrétien de Troyes, *Erec et Enide*, Le *Chevalier de la Charrette (Lancelot)*, *Le Chevalier au Lion (Yvain)*, *Le Conte du Graal (Perceval)* (c. 1170-90)—**choix de <u>deux</u> romans**
Marie de France, *Lais* (fin du XIIe s.)
La Queste del Saint Graal (c. 1225)
Guillaume de Lorris et Jean de Meun, *Le Roman de la Rose* (c. 1230 et c. 1275-80) Jean d'Arras, *Mélusine* (c. 1393)

Poésie lyrique et dits :

Chansons des trouvères: Chanter *m'estuet*, éd. Samuel Rosenberg et Hans Tischler avec Marie-Geneviève Grossel (Paris: Livre de Poche, 1995)
Rutebeuf, "La Complainte Rutebeuf," "La Griesche d'yver," "La Griesche d'esté," "Le Mariage Rutebeuf" et "La Repentance [ou 'La Mort'] Rutebeuf" (c. 1230-85)
Guillaume de Machaut, *Le* Remede *de Fortune* (c. 1340)
Christine de Pizan, *Livre de Duc des Vrais amans* (c. 1404-5)
Charles d'Orléans, poésies recueillies (XVe s.)
François Villon, *Le Lais* (c. 1456) et *Le Testament* (1461)

Théâtre religieux et comique :

Le Jeu d'Adam (c. 1146-74)
Jean Bodel, *Le Jeu de saint Nicolas* (c. 1194-1202)
Adam de la Halle, *Le Jeu de Robin et Marion* (c. 1282-83)
La Farce de Maistre Pathelin (avant 1469)

Récits comiques :

Aucassin et Nicolette (fin du XIIe ou début du XIIIe s.)
Fabliaux érotiques, éd. et trad. Luciano Rossi et Richard Straub (Paris: Livre de Poche, 1996) (XIIe-XIIIe siècles)

Ouvrages critiques conseillés:

Précis de littérature française du Moyen Âge, dir. Daniel Poirion (Paris: PUF, 1983)
Michel Zink, *Littérature française du Moyen Âge* (Paris: PUF, 1992)
The Cambridge Companion to Medieval French Literature, éd. Simon Gaunt et Sarah Kay (Cambridge: Cambridge UP, 2008)
A New History of French Literature, éd. Denis Hollier (Cambridge, MA: Harvard UP, 1989) (articles sur la période médiévale)
Georges Duby, "Dans la France du Nord-Ouest au XIIIe siècle: Les 'Jeunes' dans la société aristocratique," *Annales: Économies, sociétés, civilisations* 19.5 (1964): 835-46
—, *Mâle Moyen Âge* (Paris: Flammarion, 1988)
Jacques Le Goff, *L'Imaginaire médiéval* (Paris: Gallimard, 1985)
Hans Robert Jauss, "Littérature médiévale et théorie des genres," *Poétique* 1 (1970): 79-101
Simon Gaunt, *Gender and Genre in Medieval French Literature* (Cambridge: Cambridge UP, 1995)
—, "Can the Middle Ages be Postcolonial?," *Comparative Literature* 61.2 (2009): 160-76
Bill Burgwinkle, "*État présent*: Queer Theory and the Middle Ages," *French Studies* 60.1 (2006): 79-88
Dominique Boutet, *La Chanson de geste: Forme et signification d'une écriture épique du Moyen Âge* (Paris: PUF, 1993)
—, *Formes* littéraires *et conscience historique aux origines de la littérature française (1100- 1250)* (Paris: PUF, 1999)
Sarah Kay, *The* Chansons de geste *in the Age of Romance: Political Fictions* (Oxford: Clarendon, 1995)
The Cambridge Companion *to Medieval Romance*, éd. Roberta L. Krueger (Cambridge: Cambridge UP, 2000)
Douglas Kelly, *The Art of Medieval French Romance* (Madison: U of Wisconsin Press, 1992)
Sylvia Huot, *From Song to* Book*: The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry* (Ithaca: Cornell UP, 1987)

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 françoyse*
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

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*

Sade. *La philosophie dans le boudoir*

Encyclopédie (édition GF) :
vol. I : « Discours préliminaire », « Agnus Scythicus », « Autorité politique », « Droit naturel »
vol. II : « Économie », « Esclavage », « Fait », « Fordicides », « 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*

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 Staël, *Écrits sur la littérature*, LGF, « Le Livre de poche », 2006 (les trois premières parties), ISBN 2253160962, également disponible en format e-book (Kindle et Google Play)
Victor Hugo, « Préface » de *Cromwell*
Théophile Gautier, « Préface » de *Mademoiselle de Maupin*
Jules Michelet, *Le Peuple* ou *La Sorcière*

Théâtre :
Victor Hugo, *Cromwell* ou *Hernani*
Charles de Rémusat, *L'Habitation de Saint-Domingue*, disponible sur : https://iu.instructure.com/courses/1714123/files/folder/F_Fs%20PhD%20Exams/19th (FRIT Grad Students Canvas site, under FFS PhD Exams > 19th)
Alfred de Musset, *Lorenzaccio*
Alfred de Vigny, *Chatterton*

Roman :
Claire de Duras, *Ourika*
Chateaubriand, *Atala* ou *René*
Stendhal, *Le Rouge et le Noir* ou *La Chartreuse de Parme*
George Sand, *Indiana* ou *La Mare au diable*
Honoré de Balzac, "Un grand homme de province à Paris" dans *Illusions perdues*
Gustave Flaubert, *Madame Bovary* ou *L'Éducation sentimentale*
Émile Zola, *L'Assommoir* ou *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, *Romances sans paroles*
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 and 21st Centuries

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 "French and Francophone Studies 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).

French and Francophone Studies Theory and Criticism

Pour une "littérature-monde" en français (lemonde.fr)
Aristote, *Poétique*
Charles Baudelaire, "Le Peintre de la vie moderne »
Homi Bhabha*, The Location of Culture*
Judith Butler*, Gender Trouble*
Nicolas Boileau, *L'Art poétique*
Hélène Cixous, « Le Rire de la Méduse »
Pascale Casanova, *La République mondiale des Lettres*, Première partie, *Le Monde littéraire* : « 1. Principes d'une histoire mondiale de la littérature », « 4. La fabrique de l'universel »
Pierre Corneille, *Trois Discours*
Gilles Deleuze, Félix Guattari, *Kafka*, *Pour une littérature mineure*
Jacques Derrida, *Le Monolinguisme de l'autre*

Frantz Fanon, *Les Damnés de la terre*
Gérard Genette, *Figures III*
Édouard Glissant, *Poétique de la Relation*
Eileen Julien, *African Novels and the Question of Orality*
Bruno Latour, *Nous n'avons jamais été modernes*
Françoise Lavocat, *Fait et fiction. Pour une frontière*, Première partie : « II. Histoire de la fiction, fiction de l'histoire » ; IV. Frontières cognitives ; Deuxième partie : I. « La fiction est-elle une invention de la modernité occidentale ? »
Stéphanie Posthumus, *French Ecocritique. Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically*
Edward W. Said, *Orientalism*
Stendhal, *Racine et Shakespeare*
Jean-Baptiste Valincour, *Lettres à Madame la marquise sur le sujet de "La Princesse de Clèves"*

Film & Media
Media and Cultural Studies : Keyworks, Malden, MA, Blackwell, 2006
Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt: Suhrkamp, 1939, 2013 (traduction en français ou anglais)
Certeau, Michel de, L'invention au quotidien, 1. L'art de faire, Ed. Gallimard, Paris, 1980, 1990 (Introduction et Chapitre 6)
Chartier, Roger, The Practical Impact of Writing, in Finkelstein (dir.), The Book History Reader, London, Routledge, 2002
Dubois, Jacques. L'Institution de la littérature. Paris/Bruxelles, Nathan Labor, 1978, 1986
Foucault, Michel, "L'ordre du discours" (1970)
Jauss, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1978 ("L'esthétique de la réception : une méthode partielle")
Hall, Stuart, "Encoding and Decoding in the Television Discourse", 1973
McLuhan, Marshall. Understanding Media, New York, McGraw-Hill, 1964
Méchoulan, Eric, « Naître », in Intermédialité, n°1, printemps 2003, Montréal
Zumthor, Paul. « Oralité », in Intermédialités, n° 12, automne 2008, Montréal