

作业名称: 西方电影中的个人英雄主义与自由个性

学	院:	学院				
学	号:	2021302855				
姓	名:	贾晓阳				
课程名称:		西方电影文化				

2023年10月30日

摘要

本文以西方电影中的个人英雄主义和自由个性为主题,通过分析几部具有代表性的西方电影,探讨西方电影文化的特点。个人英雄主义和自由个性是西方电影文化中的两个重要元素,它们既反映了西方社会的历史、现状和未来,也表达了西方人的思想、情感和价值。本文以课堂欣赏的影片为例,通过比较分析不同的影片中个人英雄主义和自由个性的表现形式,找出它们的异同点,从不同的角度对这些电影进行了解读和评价,从而更深层的理解西方电影文化,以增进对不同文化的理解和尊重。

个人英雄主义在西方电影中可以提供一种榜样和启发,让观众感受到个人力量和价值的存在。它可以激发观众对自己和社会的信心和责任感,促使他们去追求自己的梦想和理想,去改变自己的命运和社会的现状。自由个性在西方电影中可以提供一种欣赏和娱乐,让观众感受到个人创造和表达的乐趣。它可以满足观众对美好、新奇事物的渴望和好奇心,让他们在电影中欣赏到不同的艺术和文化,拓展人们的审美和认知。个人英雄主义和自由个性在西方电影中可以提供一种交流和共鸣,让观众回到自己本身,激励自己去追求内心的理想世界。

两者在西方电影中既存在着冲突和折衷,也存在着融合和升华。个人英雄主义与社会规则或道德标准之间可以实现融合或升华,让个人在追求自我实现或社会改革时既符合法律和道德,又体现个性和风格。自由个性与个人责任或社会责任之间可以实现冲突或折衷,让个人在追求自我表达或自我满足时既考虑自己的利益和快乐,又考虑他人的感受和需要。

关键词: 个人英雄主义,自由个性,西方电影文化

ABSTRACT

Taking individual heroism and free personality in Western films as the theme, this paper explores the characteristics and values of Western film culture through the analysis of several representative Western films. Individual heroism and free personality are two important elements in western film culture. They not only reflect the history, current situation and future of western society, but also express the thoughts, emotions and values of westerners. In this paper, the classroom appreciation of film, for example, from different angles of the film interpretation and evaluation, thus a deeper understanding of western film culture, in order to enhance the understanding and respect for different cultures.

Individual heroism in western films can provide an example and inspiration to let the audience feel the existence of personal power and value. Free personality in western films can provide a kind of appreciation and entertainment, and let the audience feel the pleasure of personal creation and expression. It can satisfy the audience's desire and curiosity for beautiful and novel things, so that they can enjoy different art and culture in the film, and expand people's aesthetic appreciation and cognition. Individual heroism and free personality can provide a kind of communication and resonance in Western films, allowing the audience to return to themselves and inspire themselves to pursue the ideal world in their hearts.

There are both conflicts and ecclologies, fusion and sublimation in western films. Individual heroism and social rules or moral standards can be integrated or sublimated, so that individuals can not only conform to the law and morality, but also reflect their personality and style in the pursuit of self-actualization or social reform. Conflict or compromise can be realized between free personality and individual responsibility or social responsibility, allowing individuals to consider both their own interests and happiness and the feelings and needs of others in the pursuit of self-expression or self-satisfaction.

KEY WORDS: individual heroism, free personality, western film culture

アルスオナ学本科课程设计(论文)

<u>目录</u>

第一章 绪论	5
1.1 西方电影中的个人英雄主义与自由个性	5
1.1.1 西方电影概述	5
1.1.2 个人英雄主义与自由个性概述	5
第二章 西方电影与个人英雄主义	6
2.1 个人英雄主义的起源与特征	6
2.1.1 个人英雄主义的起源	6
2.1.2 个人英雄主义的特征	6
2.2 个人英雄主义在西方电影中的表现	7
2.2.1 反抗型	7
2.2.2 挑战型	7
2.2.3 奉献型	7
2.3 个人英雄主义对西方文化的影响	8
第三章 西方电影与自由个性	8
3.1 自由个性的定义和特征	8
3.1.1 自由个性的定义	8
3.1.2 自由个性的特征 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
3.2 自由个性在西方电影中的表现	9
3.2.1 艺术型	9
3.2.2 生活型	9
3.2.3 思想型	10
第四章 个人英雄主义和自由个性的互动	10
4.1 个人英雄主义和自由个性在西方电影中的相互支持和促进	10
4.2 个人英雄主义和自由个性在西方电影中的相互冲突和折衷	11
4.3 自由个性对西方文化的影响	11

第五章	总结	••••	 	 	 	 •	12
参考文	献…		 	 	 	 •	. 13
致谢.			 	 	 	 	·· 14

第一章 绪论

1.1 西方电影中的个人英雄主义与自由个性

1.1.1 西方电影概述

西方电影是一种广泛的概念,涵盖了欧美等国家和地区的电影产业、电影艺术、电影观念和电影价值等方面。西方电影文化有着悠久的历史和丰富的成果,它既反映了西方社会的历史、现状和未来,也表达了西方人的思想、情感和价值。西方电影文化也与其他文化有着交流和互动,形成了一种全球性的电影文化。

本文选取了几部具有代表性的西方电影作为研究对象,分别是《被解救的姜 戈》、《飞跃疯人院》、《美丽人生》、《触不可及》、《幸福终点站》、《你 丫闭嘴》和《闻香识女人》。这些电影涉及了不同的类型、风格、主题和情节, 但都有一个共同点,就是都体现了西方电影文化中的两个重要元素:个人英雄主 义和自由个性。

1.1.2 个人英雄主义与自由个性概述

个人英雄主义是一种强调个人的力量、勇气和荣誉的思想,它认为个人可以 通过自己的努力和牺牲,改变自己的命运和社会的现状。自由个性是一种强调个 人的选择、创造和表达的思想,它认为个人应该根据自己的兴趣、爱好和价值来 决定自己的生活方式和目标。这两种思想在西方电影中得到了广泛而深刻的表 现,它们既相互支持和促进,也相互冲突和折衷,最终相互融合和升华。

本文分为四个部分:第一部分是绪论,介绍了论文的选题背景、研究意义和研究内容;第二部分是正文,分为三个章节,分别探析了个人英雄主义在西方电影中的表现、自由个性在西方电影中的表现以及个人英雄主义和自由个性在西方电影中的关系和互动;第三部分是结论,总结了论文的主要观点、结论和启示;第四部分是参考文献,列出了本文所引用或参考的书籍、期刊、网站等资料。

第二章 西方电影与个人英雄主义

2.1 个人英雄主义的起源与特征

2.1.1 个人英雄主义的起源

西方个人英雄主义的起源可追溯到古希腊文明,当时人类为了自身的生存和延续,面临大自然的各种挑战,不畏惧,艰苦奋斗,和大自然抗争,同时也推动人类文明向前发展^口。古希腊神话传说中的英雄,如赫拉克勒斯、阿基里斯、俄狄浦斯等,都是个人英雄主义的典型代表,他们有着超人的力量和勇气,为了正义和荣誉而战,也为了自己的命运和梦想而战。

西方个人英雄主义在文艺复兴和宗教改革运动中得到了加工和深化,这些运动强调了人性的尊严和自由,反对了中世纪封建制度和教会权威对个人的压迫和束缚。文艺复兴时期的达芬奇、米开朗基罗、莎士比亚等艺术家和思想家,都是个人英雄主义的杰出代表,他们以自己的才华和创造力展现了人类的无限可能。宗教改革时期的路德、加尔文、伊拉斯谟等宗教改革家,都是个人英雄主义的先驱者,他们以自己的信念和行动挑战了教会的权威和教条。

西方个人英雄主义在启蒙运动和美国建国历程中逐渐孕育出来,这些运动强调了理性、民主、平等、法治等理念,反对了专制、暴政、不平等、不自由等现象。启蒙运动时期的伏尔泰、卢梭、洛克等哲学家和政治家,都是个人英雄主义的倡导者,他们以自己的思想和言论为人类争取了更多的权利和自由。美国建国时期的华盛顿、杰斐逊、富兰克林等政治家和军事家,都是个人英雄主义的实践者,他们以自己的行动和领导为美国争取了独立和民主。

西方个人英雄主义在现代社会中得到了广泛的传播和体现,尤其是在美国,个人英雄主义成为了美国文化的核心价值之一,影响了美国人的思想、行为和生活方式。美国的历史、文学、艺术、政治、经济、教育等领域,都充满了个人英雄主义的精神和气息。美国的电影,尤其是好莱坞电影,更是个人英雄主义的重要载体和表现形式,如《金刚》《独立日》《超人》《星球大战》《黑客帝国》《哈利波特》等,它们展现了个人英雄主义的各种面貌和意义。

2.1.2 个人英雄主义的特征

个人英雄主义是一种强调个人的力量、勇气和荣誉的思想,认为个人可以通过自己的努力和牺牲,改变自己的命运和社会的现状。本文大致总结了个人英雄

西州工業大學本科课程设计(论文)

主义的以下几个特征:

主体性和独立性。这种思想认为个人是自己命运的主宰,不受他人或外界的制约或干扰。个人英雄主义反对任何形式的束缚或压迫,主张个人的自由和权利,尊重个人的意志和选择。

能力和智慧。个人可以通过自己的学习和实践,掌握各种技能和知识,解决各种问题和困难。个人英雄主义崇尚科学和理性,追求真理和进步,创新和突破。

勇气和冒险。个人应该敢于面对挑战和风险,敢于追求梦想和理想。个人英雄主义鼓励探索和冒险,追求刺激和变化,超越极限和常规。

荣誉和责任。个人应该忠于自己的信念和价值,坚持自己的原则和立场。个 人英雄主义尊重道德和法律,维护正义和公平,保护弱者和受害者。

2.2 个人英雄主义在西方电影中的表现

文章主要基于课上所欣赏的影片把个人英雄主义大体分为三种类型:反抗型、挑战型和奉献型,并分别讨论各自在影片中的表现。

2.2.1 反抗型

反抗型的个人英雄主义是指反抗社会不公或政治压迫的行为,它们通常表现为对抗暴力、歧视、剥削等现象,争取自由、平等、民主等权利。例如,在《被解救的姜戈》中,姜戈是一位反抗型的英雄,他反抗了南方奴隶制度下的种族歧视和虐待,为了解救自己的妻子而展开了一场血腥的复仇。在《美丽人生》中,罗伯托•贝尼尼饰演的犹太男子也是一位反抗型的英雄,他反抗了纳粹对犹太人的迫害和屠杀,在集中营里用幽默和想象力保护了自己的儿子。

2.2.2 挑战型

挑战型的个人英雄主义是指那些挑战自然或社会的规则或极限的行为,它们通常表现为探索未知或危险的领域,突破常识或传统的观念。例如,在《幸福终点站》中,汤姆·汉克斯饰演的维克多是一位挑战型的英雄,他因为国家政变而被困在纽约肯尼迪机场,他用自己的智慧和勇气在机场里生活了九个月,与各种人和事打交道,最终赢得了爱情和自由。在《你丫闭嘴》中,杰森·斯坦森饰演的切维是一位挑战型的英雄,他因为被注射了一种毒药而必须保持心跳加速,他用各种极端和疯狂的方法来刺激自己,例如开车、打架等等,最终找到了报复和解药。

2.2.3 奉献型

奉献型的个人英雄主义是指那些为了他人或社会的利益而牺牲自己的利益

西州工業大學本科课程设计(论文)

或生命的行为,它们通常表现为关怀、支持、保护、救助等行为。例如,在《触不可及》中,奥玛•希饰演的德里斯是一位奉献型的英雄,他虽然来自贫民窟,却用自己的乐观和幽默帮助了一位富有而残疾的贵族菲利普重拾生活的信心和乐趣。在《闻香识女人》中,阿尔•帕西诺饰演的弗兰克也是一位奉献型的英雄,他虽然是一位退伍的盲人上校,却用自己的智慧和勇气帮助了一位来自贫困家庭的高中生查理摆脱了校园欺凌和家庭压力。

2.3 个人英雄主义对西方文化的影响

个人英雄主义对当今社会文化的影响可能有利有弊。一方面,个人英雄主义可以激发个人的创新精神和探索欲望,促进科学技术、艺术文化和民主政治的发展,也可以反映个人的反抗精神和反权威态度,表达个人的自由、独立、创造和责任,还可以体现个人的乐观精神和幽默感,帮助个人在面对困难和苦难时保持积极的心态和幸福的感觉^[2]。

另一方面,个人英雄主义也可能带来一些负面影响。例如,个人英雄主义可能导致个人的孤立和自私,忽视集体的利益和社会的责任,也可能引发个人的傲慢和盲目,夸大个人的作用和能力,轻视他人的意见和合作,还可能造成个人的冲动和鲁莽,违反社会的规范和法律,给自己和他人带来危险和伤害。

因此,个人英雄主义需要与其他价值观如集体主义、合作精神、道德责任、平等尊重、理性判断等来平衡和调节。只有这样,个人英雄主义才能发挥其积极的作用,而不是成为社会文化的障碍^[2]。

第三章 西方电影与自由个性

3.1 自由个性的定义和特征

3.1.1 自由个性的定义

自由个性重视个人的选择、创造和表达,它认为个人应该根据自己的兴趣、 爱好和价值来决定自己的生活方式和目标^[3]。自由个性源于西方的文艺复兴和人 文主义,同样也受到了浪漫主义、现代主义、后现代主义等思潮的影响和发展, 成为了西方文化中人们追求的目标^[1]。

3.1.2 自由个性的特征

西州ノオ大学本科课程设计(论文)

自由个性强调个人的多样性和差异性,认为个人有着不同的性格、气质、情感、理想等,不应该被划分为固定的类别或标签。自由个性包容不同的文化、信仰、价值和生活方式,尊重个人的特色和风格。

自由个性强调个人的创造性和原创性,认为个人可以通过自己的想象力和才 华,创造出独一无二的作品和成就。自由个性崇尚艺术和美学,追求新颖和独特, 反对模仿和抄袭。

自由个性强调个人的表达性和沟通性,认为个人应该通过自己的语言、行为、 服饰等方式,表达出自己的思想、情感、态度和立场。自由个性鼓励交流和分享, 寻求理解和认同,反对隐瞒和欺骗。

自由个性强调个人的选择性和变化性,认为个人应该根据自己的喜好、需求和情境,选择适合自己的方案和目标。自由个性适应变化和机遇,寻求改进和优化,反对固执和僵化。

3.2 自由个性在西方电影中的表现

同样,根据课上所欣赏的影片把自由个性大体分为三种类型:艺术型、生活型和思想型,并分别讨论各自在影片中的表现。

3.2.1 艺术型

艺术型的自由个性是指那些在艺术领域表现出创造力和原创性的行为,它们通常表现为创作或欣赏各种形式的艺术作品,例如音乐、绘画、雕塑、摄影等。例如,在《你丫闭嘴》中,切维的自由个性表现在艺术类,他在生活中喜欢拍摄各种风格和主题的视频,并用他们来记录自己的冒险经历。在《闻香识女人》中,弗兰克同样也追求艺术类的自由,他虽然失去了视力,却仍然保持了对音乐、舞蹈、诗歌等艺术形式的热爱和欣赏。

3.2.2 生活型

生活型的自由个性是指那些在生活领域表现出选择性和变化性的行为,它们通常表现为尝试或享受各种不同的生活方式和习惯,例如旅行、运动、饮食等。例如,在《幸福终点站》中,汤姆·汉克斯饰演的维克多在机场里体验了各种不同的人和事,例如打工、交友、恋爱等,让自己的生活变得丰富,他在生活中做到了自由,体现了个性。在《触不可及》中,德里斯在贵族家里体验了各种不同的文化和乐趣,例如听古典音乐、看油画、玩飞镖等,为自己的生活凭添了一抹趣味。

3.2.3 思想型

这种类型的自由个性是指那些在思想领域表现出表达性和沟通性的行为,它们通常表现为发表或交流各种不同的观点和看法,例如政治、宗教、哲学等。例如,在《飞跃疯人院》中,麦克墨菲虽然处于一个压抑的环境,但是他有一个有趣的灵魂,他在精神病院里与其他病人进行了各种有意义或无意义的对话和讨论,例如关于棒球、钓鱼、女人等话题,让他们感受到了思想的自由和活力。同样,在《美丽人生》中,罗伯托·贝尼尼饰演的犹太男子也是一位思想型的英雄,他虽身处苦难,但却能在集中营里与自己的儿子进行了各种幽默或感人的对话和故事,例如关于游戏、坦克、天使等话题,让彼此感受到了思想的美好和力量。

第四章 个人英雄主义和自由个性的互动

4.1 个人英雄主义和自由个性在西方电影中的相互支持和促进

个人英雄主义和自由个性在西方电影中不仅各自独立地表现出来,也相互支持和促进,形成了一种有机的整体。

个人英雄主义为自由个性提供了动力和条件,让个人能够追求自己的兴趣、爱好和价值,创造出自己的作品和成就^[4]。在《被解救的姜戈》中,姜戈通过自己的勇气和智慧,摆脱了奴隶的身份,成为了一位自由的赏金猎人。他不仅为自己和爱人争取了自由和尊严,也为自己找到了一种喜欢的生活方式和职业。在《飞跃疯人院》中,麦克墨菲通过自己的力量和荣誉,反抗了精神病院的暴政,成为了一位领导者和榜样。他不仅为自己和其他病人争取了权利和尊重,也为自己找到了一种忠于自己的信念和价值。

自由个性为个人英雄主义提供了内容和形式,让个人能够表达出自己的思想、情感、态度和立场,展现出自己的特色和风格[4]。在《你丫闭嘴》中,切维通过自己的创造力和原创性,拍摄了各种风格和主题的视频,并用他们来记录自己的冒险经历。他不仅展示了自己的技能和才华,也展示了自己的乐观和幽默。在《闻香识女人》中,弗兰克通过自己的表达性和沟通性,发表了各种不同的观点和看法,并用他们来影响他人的思想和行为。他不仅展示了自己的智慧和勇气,也展示了自己的热情和魅力。

4.2 个人英雄主义和自由个性在西方电影中的相互冲突和折衷

个人英雄主义和自由个性在西方电影中虽然相互支持和促进,但也不可避免 地存在着相互冲突和折衷,形成了一种动态的平衡^[4]。

个人英雄主义与社会规则或道德标准之间存在着冲突或矛盾,让个人在追求自我实现或社会改革时面临着困难或代价。姜戈为了解救妻子而杀死了许多人,虽然他是为了正义和自由,但也违反了法律和道德;麦克墨菲为了反抗医院的暴政而带领病人做了许多违规或危险的事情,虽然他是为了权利和尊重,但也损害了秩序和安全。

自由个性与个人责任或社会责任之间存在着冲突或矛盾,让个人在追求自我 表达或自我满足时面临着困惑或抉择。切维为了刺激自己的心跳而做了许多极端 或疯狂的事情,虽然他是为了生存和乐趣,但也忽视了自己的健康和安全;在《触 不可及》中,德里斯为了体验贵族的生活而做了许多随心所欲或不合适的事情, 虽然他是为了开放和变化,但也忽视了自己的职责和规范。

4.3 自由个性对西方文化的影响

自由个性是西方文化的一个重要特征,它体现了西方人对个人的尊重、个性 的发展和自由的追求。在西方文化中,自由个性不仅是一种价值观,也是一种生 活方式和创造力的源泉。

通过对以上电影的分析可以看到,它们或多或少都反映了西方文化中自由个性所具有的价值和意义,它们表达了西方人对个人权利、社会公正、人类尊严、文化多样性等方面的关注和主张,也展示了西方人如何通过自由个性来实现自我价值、创造社会财富、促进文化交流、提高生活品质等目标。可以说,自由个性是西方文化中不可或缺的一部分,也是西方文化对世界做出贡献和影响的重要因素。

第五章 总结

个人英雄主义和自由个性是西方电影文化中的两大重要元素,从影片中我们可以看到,个人英雄主义和自由个性在西方电影中既存在着冲突和折衷,也存在着融合和升华,形成了一种动态的平衡。个人英雄主义与社会规则或道德标准之间可以实现融合或升华,让个人在追求自我实现或社会改革时既遵守法律和道德,又展现个性和风格。自由个性与个人责任或社会责任之间可以实现冲突或折衷,让个人在追求自我表达或自我满足时既考虑自己的利益和快乐,又考虑他人的感受和需要。虽然时代不同,文化不同,但我个人在观影中也感受到了一种交流和共鸣,这种共鸣也我对电影角色有更多的理解和认同,亦或是我们试着逃离现实,试图在纷乱喧嚣的社会中寻得一份心灵的平静的表现。

参考文献

- [1] 程科娟. 中西方电影中的英雄主义对比[J]. 报刊荟萃, 2017年第 06期: 6-7
- [2] Veronica W American Heroism: a discussion of bandits, cowboys, super heroes, and more[A]. In Uncategorized; Veronica Williamson .Uncategorized[C]. July 26, 2016. 21-22
- [3] 李明. 美好生活与人的自由全面发展[J]. 光明日报, 2021年07月19日15版: 1
- [4] 郭欣. 西方影视作品中的英雄主义研究[J]. 艺术评鉴, 2020 年第 21 期: 11

西州スま大学本科课程设计(论文)

致 谢

首先,我感觉非常幸运能够完成这门课,作为绝对工科专业的学生,科学几乎充斥了我的生活,即使有闲暇时间,我更愿意在短视频平台上来放松,在平时很少能够静下心来完整的欣赏一部电影,而这门课恰好为我们提供了这样的机会,让我们能够暂时摆脱压力,沉浸式观影。同时也十分感谢邓老师耐心的讲解,让我对西方电影有了更深层的理解,最后,这门课也让我想到了,在现代社会的快节奏下,每每辛劳了一天之后,我们确实需要一个契机来冲刷一天的疲惫,并给我们信心和勇气,整理好行囊,再出发!