

符号学视域下《哪吒2》的视听隐喻系统研究

王冉冉¹ 周子欢² 王沫晗²

1. 河北传媒学院 河北石家庄 051430

2. 河北师范大学汇华学院 河北石家庄 050020

摘要: 1964年,克里斯蒂安·麦茨发表长篇论文《电影:语言还是言语》“首次将索绪尔的符号学原则引入了电影的研究领域,从电影所呈现的表象去深入挖掘其外延和内涵,为电影的解读和发展提供了更多的可能性。”^[1]在符号学的理论框架下,合理地在叙事中运用视听隐喻系统,可以使动画电影更加细腻、灵动和出彩,使情节的编排和人物的情感更容易被观众所接受。本文以符号学理论作为切入点,分析《哪吒2:魔童闹海》中视觉维度和听觉维度交织的联觉作用,探讨电影视听隐喻系统是如何对观众进行情感引导的,为观众提供一种全新的分析电影的方式。

关键词: 电影符号学;视听符号;隐喻系统

引言

随着经济全球化的发展,动画电影的市场规模持续扩大,在全球文化产业中扮演着重要的角色。从影视产业角度看,动画电影作为一个庞大的产业体系,其制作、发行、营销等环节为多个行业提供商机,促进就业和经济增长;从文化传播角度看,动画电影作为一种具有跨文化交流特点的艺术形式,不仅有利于不同国家和地区间的文化交流,还为本土文化创作提供借鉴和学习机会;从社会层面角度看,动画电影作为一种通俗的艺术形式,能够通过娱乐的形式传递正面价值观,培养大众的创造力和审美能力,对社会的和谐发展起促进作用。

“电影是一门隐喻的艺术,与文学、绘画等的隐喻不同,电影隐喻利用视听符号以直接进入画面、场景的形式为理解电影深层次意义提供独特的视角与分析方法,并在揭示电影隐藏的叙事结构、文化内涵和意识形态等方面起关键作用。”^[2]《哪吒2:魔童闹海》创造了中国电影春节档期的最高票房,也成就了中国动画电影在中

国电影中的独特地位。本文将以电影符号学为分析路径,从视觉维度和听觉维度两方面出发,对影片进行由表及里的研究挖掘,从而领悟其背后的哲学隐喻,实现对影片意义建构更为准确地解码识读。

一、视觉维度:多元符号搭建隐喻架构

电影是一门具备一套独特符号系统的综合艺术,通过引导观众去寻找影像画面背后的深层含义,从而拥有超越性的意义指向功能,因此电影从诞生之日起就被人视为一种通过语言、人物、情节、音乐、场景、灯光等作为基本元素来传达隐藏深度信息的隐喻艺术。符号元素在电影中是一种特殊的语言表现形式,它可以是角色心理的外化、编导情感的表达、一种象征性的表现等,是电影中传达思想、表达情感的重要载体。

(一) 角色造型:具象符号映照角色心灵

摄影师斯托拉罗认为“色彩是电影语言的一部分,采用色彩来表示不同的情感以及感受,就像运用光与影像来象征生与死的冲突一样。”^[3]电影艺术中,色彩除了成为导演美感、情绪的表达手段,它还是意念的载体,能够反映编导的创作意图,因而具有独特的象征与隐喻功能。在《哪吒2:魔童闹海》中饺子对色彩的象征运用自如,将色彩与电影中特定的情节、场景与主题结合起来,超越色彩本身的意义,从而获得更高的审美价值与价值意义。哪吒与敖丙的造型设计突破传统动画的扁平化表达,以具象符号的隐喻性拼贴,将角色的精神困境、身份焦虑与价值选择具象化为可感知的视觉图式。

作者简介

1.王冉冉(2003.09—),女,汉族,河北唐山人,本科学历,河北传媒学院学生,研究方向:广播电视学。

2.周子欢(2003.08—),女,汉族,河北邢台人,本科学历,河北师范大学汇华学院学生,研究方向:广播电视编导。

3.王沫晗(2004.9—),女,汉族,河北唐山人,本科学历,河北师范大学汇华学院学生,研究方向:播音与主持艺术。

1. 哪吒：反传统造型凸显抗争精神

在影片中，哪吒的“魔童”形象是对传统神话中完美英雄的颠覆。哪吒的烟熏眼妆、尖利犬齿与暗红腰封构成“异类”符号集群。其眼部的放射性黑晕借鉴朋克文化的烟熏妆元素，暗示被压抑的破坏欲；犬齿设计突破传统哪吒的“灵童”形象，通过动物特征强化“非人化”标签，这种反传统造型极大的凸显了哪吒的抗争精神。例如，在哪吒被困“天元鼎”时，火焰特效与“穿心咒”束缚形成视觉对立：火焰象征内心未被驯化的生命力，而“穿心咒”则指向无量仙翁施加的阴谋，暗示个体与命运枷锁的对抗，将哪吒内心的叛逆与迷茫、勇敢与善良，都展现得淋漓尽致。

2. 敖丙：矛盾化设计暗喻内心挣扎

敖丙的银发蓝衣与龙族鳞甲的结合，象征其“灵珠”身份与族群使命的撕裂。其武器“冰锤”的冷色调与哪吒的“火尖枪”形成色彩对立，映射两者立场差异。在角色动作设计中，敖丙多次以“低头”姿态出现，暗喻其被家族期待压迫的心理状态，体现了敖丙内心的挣扎，与哪吒昂首挺胸的叛逆形成鲜明对比。敖丙性格温柔善良，内心充满正义，但又背负着沉重的家族使命和龙族对他的期望，这使他的性格充满纠结和无奈。在目睹陈塘关百姓的悲惨遭遇后，他毅然挣脱“全族希望”的枷锁，与哪吒站在一起，共同对抗邪恶，体现了他对正义的坚守和对自我救赎的渴望。

（二）场景器物：抽象符号构筑权力隐喻

电影符号学认为电影是一种特殊的语言，与自然语言不同的是，它更像是一种艺术展现，是用形象来表达的符号。索绪尔认为，任何语言符号是由“能指”和“所指”构成的，“能指”指语言的声音形象，“所指”指语言所反映的事物的概念，这些符号一起构成了电影，为观众传递各种信息和情感。

1. 权威空间隐喻权力垄断

影片中各种场景交织错乱，暗藏权力垄断，隐喻影片主旨。玉虚宫代表仙界的权力中心，掌控着修仙进阶的话语权，是典型的权力阶层代表。其六角形结构与纯白色调，影射西方霸权建筑（如五角大楼）的冰冷秩序。龙族被困在永夜的海底炼狱，每根锁链都折射着现实世界中资本的异化悖论。海底炼狱的幽闭空间通过暗绿色调与锁链缠绕的视觉符号，象征弱势群体被压迫的生存状态，呼应现实中的阶级固化与社会排斥。陈塘关大战后，曾经熟悉的街道、热闹的集市，都已化为乌有，一片废墟暗示战争带来的破坏，隐喻被美国等干涉、战乱

后的地区。

2. 器物道具暗表命运操控

物象符号是电影中较为常见的“能指”之一，对于物象符号的选择和塑造，既能够推动影片剧情的发展，还能产生丰富的隐喻和内涵，深刻表达编导的创作意图。“天元鼎”作为仙界核心器物，象征着庞大的利益网络，其内部装饰中的美元符号（\$），直指经济霸权与文化殖民。鼎内炼化的“灭魂丹”被设计为胶囊形态，暗讽西方以“援助”之名输出意识形态病毒。仙丹在影片中成为各方势力争夺的焦点，隐喻现实世界中的稀缺资源，被用来进行各种利益交换。玉佩在影片中扮演着类似“通关钥匙”的角色，拥有者能获得特殊待遇，这不禁让人联想到现实中人们对“签证”的渴望。李靖赠予哪吒的“护身符”，外形似枷锁却内含守护之力，象征父权制度下“控制”与“关爱”的二元性，揭示传统家庭伦理的复杂性。

二、听觉维度：声音元素铺就隐喻叙事

《乐记》记载，凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声，声相应，故生变。”^[4]电影音乐是在影片中体现影片艺术构思的音乐，是电影综合艺术的有机组成部分，在突出影片的抒情性、戏剧性和气氛方面起着特殊作用。电影从默片时代发展到有声电影时代以来，电影就不再单一以视觉画面来影响观众情感，画面在声音的交织影响功能下，更能唤起观众心中的情感共鸣，提升电影的综合表现力。《哪吒2：魔童闹海》中饺子导演巧妙地多次借助音乐符号，在渲染背景气氛，刻画人物心理，推动剧情发展，表达编导意图等方面有着独到的见解和运用。影片通过创新重构民族乐器、对非遗进行视听转译，以及巧妙融合中西元素，把音乐变成了解读文化基因的“解码器”。

（一）传统民乐融入现代抗争主题

音乐与故事同等重要。“人们看电影的同时其实也在‘听’电影，图像与声音彼此交互，形成了人们的观念共振。从默片时代、有声电影时代到当代的电影工业革命，音乐始终是影片的‘定调器’和认知媒介。”^[5]影片将传统民乐融入现代抗争主题，在风格、音画关系、文化表征、叙事效果等方面进行再构、适应与革新，增强情感张力并使之服务于影片主题，推进叙事效果。饺子导演将唢呐、琵琶等传统乐器融入战斗场景配乐，在哪吒与敖丙对决时的唢呐独奏，以高亢音调打破西方交响乐主导的史诗化叙事模式。背景音乐中穿插的戏曲鼓点，

则暗含命运与抗争的主题,将本土艺术形式转化为反抗霸权的音乐符号。在天元鼎下沉的场景中,蒙古呼麦的喉音与电子乐、梵音相互交织,通过旋律变奏和多层次的音效设计,营造出一种“邪恶的庄重感”,将物理上的压迫感升华成精神层面的宿命隐喻。申公豹的挽歌式配乐以坝的悲怆音色为核心,再叠加女声合唱与交响乐,不仅强化了他作为“孤勇者”的悲情色彩,还通过音色的反差隐喻了角色的复杂性。

(二) 方言运用解构权威话语体系

方言作为历史文化的“活化石”,这几年在影视文学领域焕发出别样魅力。影片中大量运用方言来解构权威话语体系,突破传统影片语言系统,增添影片叙事魅力。哪吒的师父太乙真人说着一口流利的“川普”,比如“你打我撒”“大欺小,癞疙宝”“小欺大,没文化”等,为影片贡献了诸多笑点,他的豪爽、直率与略带几分俏皮的性格也跃然在银幕之上。章鱼将军那一口地道的天津话,其幽默风趣、诙谐灵动的特质便透过声音传递出来,为角色披上了一层充满喜剧色彩的外衣,让人忍俊不禁。鲨鱼将军的“港普”和鼠老二的兰州话,也以独特的音韵和节奏,赋予了角色鲜明的个性标识,让观众在听到声音的瞬间就能迅速在脑海中勾勒出角色的大致轮廓。方言独特的语调为角色注入了灵魂,使其瞬间从虚拟的影像转化为观众心中有血有肉、生动鲜活的存在。这些方言的融入,不仅仅是简单的语言呈现,更是对角色个性的深度雕琢与细腻刻画,让全世界的观众都感受到了中国方言独特的喜剧效果。在普通话为主流表达语言的影视剧中,方言的差异化 and 陌生化,满足了观众听感上的新鲜感,通过多元媒介的创新表达焕发新生,成为年轻人追捧的“文化密码”。

(三) 经典对白挑战命运既定模式

影片中设计经典对白挑战命运既定模式,深刻表达编导的创作意图,升华影片主旨。在前作中,哪吒是个天不怕地不怕、冲动暴躁的顽童,这种性格在《哪吒2:魔童闹海》开篇依旧明显。天劫过后,他面临诸多困境,但骨子里的倔强和不服输从未改变。随着故事推进,丧亲之痛以及与敖丙共同经历的磨难,让他逐渐收敛脾气,变得沉稳。从《哪吒1:魔童降世》的“我命由我不由天”以重复性台词强化主题,其声调从嘶吼到坚定的渐变,象征角色从迷茫到自我觉醒的转变,再到《哪吒2:魔童闹海》的“若前方无路,我便踏出一条路!若天地不容,我便扭转这乾坤。”淋漓尽致地展现了他无畏无

惧、敢于挑战命运的坚定决心。

结语

至今,电影符号学已经成为电影语言分析中不可或缺的一种方式,它不仅仅停留在理论层面,而且更多地体现在指导电影艺术创作中。《哪吒2:魔童闹海》以其震撼的视觉效果、深刻的情感内核和普世的价值观,征服了全球观众。影片中的每一帧画面,都凝聚着中国动画人的匠心与野心。那些令人屏息的战斗场面、细腻入微的角色表情、宏大壮观的场景设计,无不彰显着中国动画电影工业的成熟与强大。这种工业化体系的成熟,为未来中国动画电影的持续产出提供了坚实保障。

致谢

行文至此,我衷心地感谢所有在我写作过程中给予帮助与支持的人。

首先,我要特别感谢河北师范大学的胡子轩学长。在整个论文写作过程中,胡子轩学长亦师亦友。他严谨细致、一丝不苟的作风一直是我学习、生活中的典范。学长用自己的智慧和耐心为我解答疑惑,用严谨的治学态度影响着我,使我受益匪浅。学长不仅教会我学术上的严谨和专业,更在生活中给予我关怀与鼓励成为我学术道路上的指路明灯。

其次,我要感谢我的同学们。在论文写作过程中,大家共同探讨、互相学习,共同克服了一个又一个难题。感谢你们的陪伴和支持,让我的生活充满温暖和快乐。最后,我要感谢家人和所有关心、帮助过我的人。在未来的日子里,我将继续努力,不断进步,以实际行动回报所有帮助过我的人。

参考文献

- [1][法]克里斯蒂安·麦茨.想象的能指:精神分析与电影[M].王志敏,译.北京:中国广播电视出版社,2006:41.
- [2]王光利,陈冉.电影符号学视域下的《阿凡达:水之道》的隐喻解读[J].电影文学,2023,(02):105-108.
- [3]况锐.电影《阿凡达》色彩魅力的展现[J].电影文学,2014(20):152-153.
- [4]李娜.浅谈音乐与舞蹈的关系[J].广播歌选,2009,(10):70-71.
- [5]易浩东,吴艳.解构与再构:电影中音乐元素的符号重塑与叙事功能[J].电影文学,2024,(20):58-62.