

在元符号间飞翔的少年梦

——《雄狮少年》创意机制的符号学分析

张洪友(北方民族大学文学与新闻传播学院,宁夏银川 750030)

[摘要]《雄狮少年》是一部具有文化内涵和现实意义的动画。动画以舞狮文化为背景,创造性地借鉴周星驰喜剧艺术,讲述了留守儿童实现舞狮梦的故事,表达了处于社会底层的留守儿童和农民工企盼出人头地、改变命运的精神诉求。与舞狮相关的精美画面,横跨城市和农村的广阔生活背景,当代留守儿童病猫变雄狮的热血故事,都令人耳目一新。动画创造性地运用元符号,通过用固有名词作为人物的名字,引用经典歌曲,模仿周星驰的喜剧电影,从而呈现了一个多层次和多维度的意义世界。

[关键词]《雄狮少年》;元符号;符号学

[课题项目]北方民族大学中央高校基本科研项目(项目编号:2021XYSWS01)。

国产动画《雄狮少年》于2021年12月17日上映,讲述的是留守儿童阿娟等人实现舞狮梦的故事。与舞狮相关的精美画面,横跨城市和农村的广阔生活背景,当代留守儿童病猫变雄狮的热血故事,都令人耳目一新。动画对现实留守儿童和农民工生活的关注也为今后动画电影创作开辟了新的道路。

本文从符号学的相关理论分析其创意得失,总结动画所取得的值得学习的经验。著名符号学家赵毅衡认为“符号是被认为携带意义的感知。”^[1]符号是用来解释和表达意义的,意义必须用符号才能解释和表达。然而,当一个符号不指称事物,而指称另一个符号的时候,该符号就是元符号。“元符号”(meta-sign),就是“关于符号的符号”,从狭义上说,元符号有比喻、原型、设计等式样;从广义上说,元符号可以包括所有的解释、模仿、引用。^[2]元符号是对符号的再度使用,元符号指向了意义增加累积的文化发展过程。作为交叉的结点,元符号可以将文本与其他文本联系起来,凸显文本之间的互文性,从而增加该文本的意义深度,进而激发受众的情感共鸣。《雄狮少年》创造性地运用了元符号,它以舞狮作为故事背景,并用“咸鱼”“阿猫”“阿狗”等固有名词作为人物的名字,通过引用经典歌曲,模仿周星驰的喜剧电影,最终呈现了一个由元符号所组成的

多层次和多维度的意义世界。

一、作为元符号的舞狮

动画从传统文化中的舞狮、武术大师黄飞鸿的舞狮、日常生活中的舞狮三重背景下,讲述留守儿童实现舞狮梦的故事。

首先,传统文化中的舞狮。舞狮拥有悠久的历史。早在隋唐时代,狮舞就在民间、宫廷、军队等场合广泛流行。经过后世的发展,舞狮往往出现在节日、喜事、庆典等重要场合,成为不可缺少的民间文化盛宴,具有祈福、驱邪、娱乐、表演、竞赛等多种含义。总之,在人们的日常生活中,舞狮在唤醒人们的情感记忆、促进文化认同等方面拥有不可替代的作用。动画开头便以水墨写意画的形式讲述了舞狮的起源及其文化意义,并通过精美的舞狮道具、专业的舞狮比赛设置,让观众进入舞狮所代表的文化意义世界中。

其次,武术大师黄飞鸿的舞狮。现代舞狮分为南北两派,南派的发祥地之一则是广东佛山。动画的故事背景是广东,是以南派舞狮为主。近代武术大师黄飞鸿是南派舞狮的代表人物。黄飞鸿一生热衷舞狮,他将武术技艺融于舞狮这种民间艺术形式之中,对南派舞狮的发展贡献巨大。著名武打明星李连杰扮演的《黄飞鸿》系列电影,更是让这位武术大师成为家喻户晓的人物。在《黄

《飞鸿之三狮王争霸》中，舞狮比赛更是关键情节。在这些电影中，舞狮拥有抵御外辱、捍卫民族尊严等含义。《舞狮少年》选择以南派舞狮为背景，黄飞鸿的名字在动画中反复出现。力克强敌的舞狮高手黄飞鸿和动画电影中被人欺负的主人公阿娟形成反差，从而凸显阿娟等人实现舞狮梦的艰难程度，也更能表现出他们逆天改命的决心。

最后，舞狮不但作为故事的背景，还作为留守儿童努力奋斗改变命运的精神象征。在动画中，舞狮除了具有通常的含义之外，还被赋予了新的含义。新内涵通过贯穿始终的狮子头道具体现出来。主人公阿娟正在被陈家村的舞狮队员欺负，一个神秘的舞狮人出现，帮他抢回了红包。这时舞狮人便是拯救他于危难的大英雄。这位大英雄是名女生，也叫阿娟。同为阿娟的女孩子将舞狮的狮子头送给了病猫阿娟，并鼓励他参加舞狮大赛，成为一头雄狮。在这里，舞狮代表了病猫阿娟的英雄梦。因为父亲病危，通过舞狮初赛的阿娟只能暂时放弃训练，远离家乡去广州打工。舞狮的狮子头一直陪伴着他。对他来说，狮子头代表了家乡的记忆、朋友的鼓励和家人的期望。这个狮子头是他一个人在陌生的环境中独自面对艰难困苦的精神支柱。在舞狮比赛的复赛中，老师、阿猫、阿狗等人被其他队伍联合针对，形势岌岌可危，阿娟又带着狮子头重新参加比赛，支援他们。此时，狮子头成了王者归来的象征。在动画的结尾，阿娟做出了一个前人从未做过的壮举，将狮子头挂在了擎天柱上。狮子头又成了下层百姓渴望出人头地的精神象征。总之，通过病猫变雄狮的故事，动画成功赋予了舞狮及其道具新的意义。

党和国家一直大力号召传统文化资源的创造性转化和创新性发展，使传统文化在现代文化背景和人们的日常生活中活起来。但是如何促进传统文化的创造性转化和创新性发展却是问题。而该动画围绕舞狮文化进行了可贵的探索。在该动画中，舞狮成为元符号。动画展示了舞狮所拥有的厚重的历史、文化和情感内涵，也增加了动画自身的意义深度。在这部动画电影中，传统文化资源(舞狮)和留守儿童的现实生活成了该动画最好的IP。

二、作为元符号的名称

在动画中，很多人物的姓名和称呼都是元符号。动画的主要人物有阿娟、阿猫、阿狗。动画

的主人公是取了一个女孩名的男孩阿娟，他是一名留守儿童，因身体不好，父母希望取个女孩名会有好运气。动画中出现了一个和他同名的女孩，从而取消了他的名字的独特性。阿娟的伙伴是被称为阿猫和阿狗的两名留守儿童。阿猫特别瘦，如瘦猴一般；阿狗却胖得可以将秤压废。在人们的日常用语中，阿猫、阿狗都是泛称，指的是不值得重视的角色。为了好养活，民间用这些所谓的“贱名”给孩子取名。主人公被取名为阿娟、阿猫和阿狗，是电影插曲《无名的人》题目所指的那些“无名的人”，他们都是一些生活在社会底层、没有任何独特性的最普通的人。动画讲述的便是这些最为普通的人们故事。

动画中的主人公也经常被人们称为病猫、废柴、咸鱼。病猫、咸鱼、废柴，是人们经常使用的网络热词。它们运用形象表达意义，将人们对病猫、废柴、咸鱼等的感知与动画中人物的处境联系起来，形象地表达了这些人一无所成、软弱可欺的状态。

病猫常用来形容懦弱无能、任人宰割的形象。在动画中，阿娟总被人们嘲笑为病猫。他身体瘦弱，爸妈总是不回家，经常被人欺负。影片综合运用多种媒介隐喻强化主人公与病猫间的相似性。不但其他角色反复嘲笑主人公为病猫，而且影片还运用图像隐喻将活生生的病猫与主人公链接在一起。动画的开头先出现了一只病猫，瘦骨嶙峋，触目惊心，然后出现了阿娟，他留着长发、身体瘦弱、邋里邋遢、骑着自行车飞奔。邻接的两个画面组成了图像隐喻，暗示软弱可欺的阿娟便是那只瘦弱的病猫。

阿娟的老师被人们称为“咸鱼强”。“咸鱼强”这个名字创造性地运用了“咸鱼”这一网络热词。“咸鱼”源自周星驰的电影《少林足球》中的著名台词“做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么分别。”该词意指处于困境中的人、没有梦想的人、甘于平庸的人。^[3]也就是说，咸鱼是一个概念隐喻，带有极强的侮辱意味。人们往往运用该词嘲笑那些如咸鱼般没有追求、没有活力、羸弱无能的人。在动画中，“咸鱼”通过多种媒介来表达，并被赋予了不同的含义。咸鱼是动画中人物谋生的咸鱼，是被人们嘲笑的咸鱼，也是终将翻身的咸鱼。卖咸鱼是咸鱼强谋生的行业，他开了“强仔咸鱼”店，给别人送咸鱼。他又是混得特别落魄、没有大的志向的“咸鱼”。他爱喝酒，怕老婆，经常被老婆欺负，是别人眼中没有大出息的衰人。

与此同时，咸鱼也表现了动画中的人物希望改变生活处境、改变命运的诉求。所以，咸鱼也是“咸鱼翻身”的咸鱼。为了形象生动地表达“咸鱼翻身”的含义，动画别出心裁地展示咸鱼的各种用途。咸鱼强刚刚出场，便用店里的咸鱼当道具来舞狮。阿娟、阿猫、阿狗背着咸鱼跑步，锻炼身体。咸鱼强用咸鱼当教具，在老婆背后偷偷教阿娟等人舞狮。在决赛时，咸鱼强还用自己的绝招“咸鱼脚”打败了很多对手。这些设定增强了动画的幽默色彩，也暗含着这些被称为咸鱼的人只有直面生活中的处境，才能最终“咸鱼翻身”，改变自己的命运。依靠这种变废为宝的创意，咸鱼的意义被翻转了。

阿娟等人被人称为废柴。废柴也是网络热词，因网络剧《废柴兄弟》而逐渐出名。现在“废柴流”是一类网络小说的名称，人们所熟知的《斗罗大陆》《斗破苍穹》《凡人修仙传》《雪中悍刀行》等都属于此类。这类小说拥有共同的叙述模式。它们讲述的都是废物主人公逆天改命的故事。主人公一开始往往被人们称为废柴或废物，受尽嘲笑、欺辱，不过，他们通过自己艰苦不懈的努力，最终改变了自己的命运。《雄狮少年》可以看成是“废柴流”类的动画。这些大量创作的内容相近且广为流传的故事，承载着人们共同的精神诉求。

废柴逆袭、咸鱼翻身的故事，与动画所讲述的病猫变雄狮的故事相应和。为了能够强化这种情感共振，动画选取了表达相同诉求的歌曲。《世间始终你好》是著名电影《射雕英雄传》的主题曲，而郭靖的故事是金庸武侠小说中最具代表性的废柴逆袭、咸鱼翻身、病猫变雄狮的故事。郭靖天生笨拙，不过，他通过自己的努力最终成为一代武林高手。他的故事与动画中病猫阿娟们的故事融合在一起。两个病猫变雄狮的故事叠加，增加了动画的意义厚度。

三、周氏风格的喜剧动画

在喜剧电影领域，“喜剧之王”周星驰的成就和影响是巨大的。他的电影的精彩片段总被人剪辑出来，在网络上疯狂流传。影片的很多对白，成了人们的口头禅，很多名词成了网络热词，角色的经典动作和表情则成了表情包。他的电影不仅给观众带来了快乐，也给后来的电影创作带来了灵感。由于周星驰喜剧电影庞大的受众基础，《雄狮少年》创造性地借鉴其喜剧艺术，迎合人们的审美期待，从而获得绝佳的艺术效果。“吵什

么，明天人家还要上班呢！”这是《功夫》中斧头帮老二的著名台词。《雄狮少年》通过引用这句台词向周星驰的喜剧电影致敬。此外，动画电影还从喜剧故事的悲剧特质、再现经典桥段、无厘头的喜剧手法等方面模仿和学习周星驰的喜剧电影。

首先，喜剧故事的悲剧内核。《雄狮少年》和周星驰的很多喜剧电影一样，虽然是喜剧，但是也展示了人物的悲剧性遭遇。喜剧演员周星驰自称自己是一个悲剧演员。^[4]而他的喜剧电影往往带有悲剧特质。影片的主人公都是生活在社会底层、备受歧视的人们。在《喜剧之王》中，尹天仇怀有喜剧梦，却是跑龙套的，经常遭受嘲笑、辱骂甚至毒打。《武林足球》中的五师弟，自称是研究僧，希望在新时代发扬少林功夫，然而却以捡垃圾为生，所得收入甚至连馒头都买不起。他和大师兄在酒吧唱歌，发扬少林功夫，却被人打伤。《功夫》中的阿星希望成为维护世界和平的英雄。他想救一个被一群孩子欺负的哑巴女孩，却惨遭这群孩子欺凌，他们甚至还在阿星的头上尿尿。这些影片也正因为有了这些悲剧性情境而更具有感染力。

在《雄狮少年》中，阿娟等人具有美好的理想，却总被他人欺负。他们想舞狮，却被陈家村的舞狮队员嘲笑。而他们的师父咸鱼强曾经是镇上最好的舞狮队员，现在却总被老婆殴打。人们嘲笑他为“咸鱼强”。在饭店的门口，阿娟等人想请咸鱼强教他们舞狮。这时突然出现一个矮个老板，他将一把零钱砸在咸鱼强的脸上，并骂道“一身咸鱼味还舞狮，舞海狮吧你，一把年纪了还做梦，也不回家照照镜子。咸鱼最衬你了，安心做一辈子咸鱼吧。”对于这些处于社会底层的人来说，梦想只是奢侈品，可望而不可即。在高高在上的人们那里，他们理应被人欺负，他们只配被人踩在脚底。人们美好的情感就这样被侮辱、被践踏。该动画在喜剧情境之后突然转入超出受众期待视野的悲剧情境，观众前一秒还沉浸在喜剧场景所呈现的情感氛围中，却又不得不面对人物所遭遇的悲剧情境，这种突如其来的悲剧情境往往会产生更强的冲击力和感染力。悲喜两极之间的反转，笑点与泪点的交融，增加了喜剧动画的情感广度，使动画电影成了活的故事。

其次，模仿经典桥段。打友谊赛是《少林足球》中的经典桥段，而《雄狮少年》也出现了友谊赛。与阿娟等人打友谊赛的队员中同样出现了四眼仔。冯勉恒扮演的四眼仔是《少林足球》《功夫》

《长江七号》等周星驰电影中的经典配角。在《少林足球》中，四眼仔文绉绉的语言和狠辣的手段给观众留下了深刻的印象。在《雄狮少年》中，戴眼镜的舞狮队员文绉绉的语气与四眼仔如出一辙，“您当年称活狮子，谁见不得叫声强哥。按照辈分，您还是我们的师伯呢。您带我们这群新人打友谊赛，我们求之不得。来来来，大家鼓掌。”同样是文绉绉的、特别礼貌的表达方式，在舞狮比赛中也同样喜欢用凶狠残暴的方式打击对手。

包租婆追赶肩膀插着三把短刀的阿星，是《功夫》的经典桥段之一。在这个场景中，阿星和包租婆奔跑时，脚底像生了风一般，双腿夸张摆动得像急速行驶的车轮。老爷爷将阿娟等人领到“强仔咸鱼店”，但是，阿娟等人认为老爷爷又领错地方了，向他再次讨要地图。此前还衰弱到说话都瞌睡的老爷爷，脚底像生了风一般疯狂逃走。老爷爷疯狂逃走的动作，和包租婆等人奔跑的动作如出一辙。

最后，模仿喜剧手法。周星驰的喜剧电影总是利用各种悖逆和矛盾呈现超出人们预料的反差，制造喜剧效果。动画中咸鱼强使用“咸鱼脚”的情节，往往让人联想到周星驰电影中的许多经典片段。伴随着慷慨激昂的配乐，咸鱼强一本正经地说“多年的勤奋、刻苦、付出，这一切的一切，除了比别人付出更多的汗水，也让我拥有了别人都无法拥有的咸——鱼——脚。”在《唐伯虎点秋香》中，华夫人让被误认为唐伯虎的祝枝山画神鸟凤凰，祝枝山一本正经地挥毫泼墨画了起来，让人大跌眼镜的是，他只是画了一只弱鸡。在《西游·降魔篇》中，天残脚一本正经地摆出自己的撒手锏，结果却展示出来了一条畸形的大脚，他却美其名曰“天残脚”。这些郑重其事的前奏和荒诞不羁的结果，令人捧腹。他们的铺垫已经在观众那里建立了一种关于画作或者撒手锏的期待，但是他们最终展示出的结果，却与这些期待相差甚远。期待与结果之间的反差，凸显了喜剧效果。与周的电影中带有强烈的讽刺指向不同，动画中的情境虽然略显滑稽，但是也更能让人体会到一夫当关、万夫莫开的气势。

利用语言与现实之间的反差，塑造喜剧效果，是周星驰喜剧电影经常运用的艺术手法。他的喜剧电影中的很多角色总会一本正经地胡说八道。在《唐伯虎点秋香》中，唐伯虎夸奖自己的八个老婆“温良贤淑”“持家有道”。然而，实际情况却是，八个老婆个个都是酒鬼和赌徒，她们打麻将、擲

色子赌博，家里弄得像个赌坊。她们喝醉酒，往往随处乱吐，一点儿也不“温良贤淑”。并且，她们还是败家子，绝对不可能“持家有道”。唐伯虎画的价值连城的《百花争艳图》被她们拿来当麻将桌的桌布，而《百鸟朝凤图》中的鸟头还被剪了，《唐寅诗集》则被用来垫桌腿。唐伯虎的夸奖与几个老婆的实际情况大相径庭，令人喷饭。在《雄狮少年》中，师傅咸鱼强一本正经地向自己的几个徒弟宣称自己的摩托是名牌，质量过硬。他让阿娟等三人都坐上来感受名牌摩托的魅力。然而，当三人都坐上摩托后，摩托的螺丝却掉了，车胎随后爆了，前胎也坏了。可是，他却依然宣称车胎没爆，之所以声音比较大，是因为有人在放爆竹。动画借此讽刺了那些质量特别差的所谓的名牌，也讽刺了疯狂崇拜名牌的人们。他们迷信名牌，却罔顾现实。然而，更让人匪夷所思的是，师父竟然骑着没有前后轮的摩托带着三人来到了镇上。这种违背常理的情节，更加凸显了动画的无厘头特征，增强了动画的荒诞性和幽默色彩。

周星驰的喜剧电影曾经陪伴人们度过了许多孤独的岁月，带给人们非常多的欢乐。而《雄狮少年》通过模仿周星驰的喜剧艺术，唤醒人们的情感记忆，从而增强了自身的感染力。

《雄狮少年》是一部具有文化内涵和现实意义的动画。动画以舞狮文化背景，创造性地借鉴周星驰喜剧艺术，讲述了留守儿童实现舞狮梦的故事，表达了处于社会底层的留守儿童和农民工企盼出人头地、改变命运的精神诉求。通过运用元符号，动画涵盖了传统舞狮文化，农民工、留守儿童的现实生活，周星驰的喜剧电影，网络流行文化等不同的层面，增强了自身意义的深度和广度。

参考文献

- [1] 赵毅衡. 符号学: 原理与推演 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2016.
- [2] 赵毅衡. 论元符号 [J]. 山东社会科学, 2017(08): 54-60.
- [3] 陆瑞璐. 浅析网络热词“咸鱼” [J]. 今古文创, 2022(08): 119-121.
- [4] 周星驰. 周星驰: 我是一个悲剧演员 [J]. 东西南北, 2009(09): 28.

[作者简介] 张洪友(1981—),男,山东德州人,博士,北方民族大学文学与新闻传播学院讲师,主要研究方向为符号学与文学人类学、神话资源影像转化。