

能指与所指的博弈：索绪尔语言学视角下 《利刃出鞘》的符号解读

郑晶晶

重庆邮电大学传媒艺术学院, 重庆

收稿日期: 2026年6月30日; 录用日期: 2026年7月21日; 发布日期: 2026年8月3日

摘要

本研究借助索绪尔的能指所指理论, 对电影《利刃出鞘》里的利刃、棒球、咖啡杯等核心物象符号展开剖析, 借助分析电影符号, 揭示其能指与所指间的动态博弈关系, 探讨电影怎样依靠符号的组合运用来传达主题、塑造人物、营造氛围, 剖析电影作为一种特殊符号语言, 在艺术表达和文化传播方面的独特价值。研究发现, 这些符号构建了复杂叙事结构, 深化了影片关于阶层批判与真相追寻的主题表达, 还依靠符号系统与观众认知形成互动, 实现了电影艺术审美价值与社会批判功能的统一。

关键词

《利刃出鞘》, 能指, 所指, 电影符号

The Contest between Signifier and Signified: A Semiotic Analysis of *Knives Out* from the Perspective of Saussure's Linguistics

Jingjing Zheng

School of Media Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: June 30, 2026; accepted: July 21, 2026; published: August 3, 2026

Abstract

Based on Saussure's theory of the signifier and the signified, this study analyzes core physical symbols in the film *Knives Out*, including knives, baseballs and mugs. By decoding cinematic signs, it reveals the dynamic game relationship between their signifiers and signifieds, explores how the film conveys themes, shapes characters and creates atmosphere through the combination of various

symbols, and discusses the unique value of film as a special symbolic language in artistic expression and cultural communication. The research shows that these symbols construct a sophisticated narrative structure, enrich the thematic expression of class reflection and truth-seeking, and interact with audience cognition via the symbolic system, realizing the integration of the aesthetic value and social critical function of cinematic art.

Keywords

Knives Out, Signifier, Signified, Film Semiotics

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

国外电影符号学依托索绪尔二元理论成型, 麦茨在《电影语言: 电影符号学导论》中将语言学研究范式引入影像研究, 构建起电影视听符号的系统分析逻辑, 翁贝托·艾柯的《符号学理论》则细化影像多层表意规则, 让符号解读可以落地具体影片。国内电影符号学发展循序渐进, 1991年张振华较早梳理该学科整体脉络, 李幼蒸系统译介海外符号学经典文献, 王志敏进一步完善了本土化的电影语言学研究框架。但从现有研究趋势来看, 国内影视符号分析多倾向于皮尔斯符号体系或精神分析视角, 以索绪尔能指、所指二元对立关系为核心, 对单部影片进行精细化文本细读的研究仍较为有限。具体到悬疑喜剧电影《利刃出鞘》, 当前学界的相关研究各有侧重, 但研究视角相对集中单一: 沈妍斐(2020)在《〈利刃出鞘〉: “阿加莎式”推理结构与叙事策略探究》中仅梳理影片古典推理叙事与黑色喜剧的风格融合特点[1]。郑赛赛(2020)聚焦侦探类型创作规律, 对比本片突破传统悬疑套路的叙事创新路径[2]。李航、张国光(2024)则只从镜头调度与运动画面切入, 阐释视听语言对情节推进和人物塑造的辅助作用[3]。纵观已有成果可以发现, 现有研究多停留于影片叙事结构、类型风格、视听技法的外部解读, 少量涉及符号内容的分析也仅为表层含义的静态罗列, 并未关注符号外在形态与深层意义之间的互动关系, 形成了明确的研究留白。且《利刃出鞘》涵盖道具、空间、人物身份、台词话语等大量视听符号, 符号表层呈现形态与深层隐喻意义存在显著差异, 为索绪尔二元符号理论下的博弈关系解读提供优质且适配的分析文本。因此, 本文立足索绪尔语言学视角, 聚焦影片各类符号的能指与所指动态博弈关系展开细化解读, 对现有研究的薄弱环节进行补充完善。

2. 索绪尔能指所指理论概述

瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔在其著作《普通语言学教程》中提出的符号学理论构建起现代语言学的基础框架, 指出语言符号是由能指和所指构成的二元关系。能指也就是语言符号的物质形式, 像文字、声音、图像等, 它是读者或听众可感知到的外在表现形式, 比如在一首诗中, 文字的排列组合、韵律、节奏等都属于能指, 所指则是语言符号所表达的意义或概念, 它是读者依靠能指所理解到的思想、情感、主题等内在内容[4]。

索绪尔强调符号系统的差异性原则, 认为符号的意义产生于系统内各元素的相互关系, 能指与所指的对应关系并非固定不变, 而是处于动态博弈之中, 当符号脱离原有语境进入新的意义系统时, 其能指与所指可能发生重构, 这种意义的流动性为文本解读提供了多重可能, 电影作为视听符号的集合体, 其叙事逻辑

辑与主题表达深刻依赖于符号系统的构建与运作，为索绪尔理论提供了理想的分析场域。电影依靠图像、声音等元素设计出一个虚构的世界来传达意义，这些元素可被视为能指，它们所指向的深层含义即为所指，电影所指层面的虚构，一方面源于与现实实体的对比，一方面源于与普遍理念的对比，电影能指层面的虚构归因于物象实体意义与其符号性的分裂，影像意义已不再是物象的本体意义，而是指向了其他[5]。

3. 《利刃出鞘》中的物象符号分析

(一) 利刃：真相与危险的象征

在《利刃出鞘》中，利刃作为关键物象符号贯穿全片，有着丰富多样的能指呈现形式，给观众留下了很深刻的视觉印象。

影片开场，陈列于哈兰书房的利刃雕塑群，以冷峻的金属质感与整齐排列的视觉形态，构成了第一层能指，这些利刃是装饰品，又暗示着家族财富的暴力积累史，其所指指向权力阶层的潜在威胁。

在案件的核心场景即哈兰的死亡现场，当利刃成为关键物证时，能指与所指的关系出现了裂变，真正的凶器被替换掉，实际出现的这把刀具作为能指，让利刃从装饰性符号转变成为真相的载体，其尖锐的物理属性与揭露真相的隐喻功能形成了互文关系。

影片高潮的时候，利刃围成的“铁王座”成为了权力斗争的具象化空间。在能指层面，利刃此时获得了新的所指，也就是阶级压迫的暴力工具，这种符号意义的转换，借助空间构图以及情节推进，揭示出了阶层内部的矛盾与危机，使得利刃成为贯穿整个叙事过程的危险与真相的双重象征。

(二) 棒球：家族权力与秩序的隐喻

影片中的第二个关键物象符号是棒球，它的能指与所指的关系映射出家族权力结构的运行逻辑。哈兰随手抛掷的棒球，在能指层面是日常的休闲用品，而它的所指则指向家族内部的权力游戏，棒球频繁地出现又消失，暗喻着权力的失控与回收，当棒球被随意丢弃时，象征着家族成员对权力的觊觎与争夺，而棒球最终回到玛塔手中，暗示着底层对权力秩序的意外介入与重构[6]。

棒球所有的运动属性赋予了其特殊的符号含义，作为团队竞技项目，棒球规则里的分工协作，与家族企业的层级管理相对应，影片里棒球的轨迹以及落点，成为权力转移的视觉化呈现，它的运动轨迹意味着权力更迭存在着偶然性与必然性，说明在表面和谐的家族秩序之下，有着暗流涌动的权力博弈。因此，棒球在影片中象征意义的变化，形象地呈现出家族故事的发展脉络，从家族的稳定状态到矛盾的爆发，再到真相的揭示以及正义的回归，它作为一个关键的物象符号，丰富了电影的内涵，还为观众理解家族关系和电影主题提供了一个独特视角。

(三) 咖啡杯：身份与权力的转移象征

咖啡杯在影片中经历了从私人用品到公共符号的意义嬗变，它的能指细节丰富且独特，为观众呈现出许多值得玩味的视觉信息，印有“我的房子，我的规则，我的咖啡”的咖啡杯，最初作为哈兰个人身份的能指，彰显着家族权威与阶级优越感。随着剧情的发展，哈兰决定把全部遗产留给护工玛塔，这一决定让咖啡杯的归属发生了戏剧性的变化，当该咖啡杯最终被玛塔持有，能指与所指的关系发生颠覆性重构，原本象征精英阶层的符号，转而成为玛塔逆袭的见证，它的所指转变为权力结构的瓦解与身份的置换。

咖啡杯的物质属性与符号功能形成了张力。它在影片结尾处的特写镜头，依靠光影处理强化了符号的象征意义，这种符号的转移推动了叙事发展，更完成了对阶层固化的批判——看似坚不可摧的阶级壁垒，实际上如玻璃般脆弱，在偶然与必然的交织中走向崩塌。

4. 能指所指关系对电影叙事与主题的影响

(一) 对叙事结构的塑造

在电影《利刃出鞘》中，能指与所指的动态关系深刻地渗透于叙事结构之中，形成了有鲜明符号学特征的叙事体系。这种关系并非简单的意义承载，而是充当着推动情节向前发展的内在逻辑动力，借助核心物象符号的意义转变、符号的重复以及变异等机制，重新塑造了传统的叙事模式，构建起多维度的叙事空间。

物象符号意义的转变成为叙事结构的关键转折点，利刃的更换促使案件真相发生反转，棒球的轨迹暗示了权力归属的改变，咖啡杯的易主完成了叙事高潮的构建，这些符号依靠能指与所指的断裂和重组，打破了传统线性叙事，形成了多维度的叙事空间。在这里，符号的重复与变异构成了独特的叙事节奏，利刃的反复出现强化了悬疑氛围，棒球的循环运动暗示权力的周期性更替，咖啡杯的视觉重复则形成主题变奏，它在不同场景中出现，虽保持相似的物理形态，但所指意义却不断变化，从权威象征到权力转移的见证，再到新秩序的隐喻。这种符号的变奏丰富了叙事层次，还在碎片化的情节中建立起内在的叙事连贯性，让观众在不断变化的符号意义中感受到叙事是一个连贯的整体。

借助这种符号系统的构建，《利刃出鞘》在碎片化的情节呈现与整体叙事逻辑之间找到了精妙的平衡，维持了观众的认知张力，又保证了叙事的流畅性与逻辑性，形成了独特的叙事节奏与结构形态。

（二）对主题表达的深化

电影凭借符号的能指与所指博弈，有力地深化了对阶层假面性与真相相对性的批判主题，利刃作为核心物象符号，其装饰性与危险性并存的特质，成为揭示精英阶层本质的关键隐喻；棒球的游戏属性与权力属性交织，讽刺了家族内部权力斗争的荒诞性；咖啡杯的身份象征转移，解构了阶级特权的合法性。这些符号共同构成了对资本主义社会阶层结构的隐喻批判，使影片的主题表达有强烈的现实针对性。

符号所有的多义性为主题表达增添了丰富多样的层次，同一能指在不同语境下会出现所指的转换，这使得影片不再局限于单一的侦探叙事模式，而是上升到对社会权力关系展开哲学思考的层面。以利刃为例，它在不同场景中分别有象征危险、真相、权力等多种意义。这种符号意义呈现出的流动性与不确定性，意味着真相并非是固定不变的客观存在，而是权力博弈所产生的结果，在影片里，案件真相的揭露过程充满了诸多波折与反转，不同人物基于自身利益对真相进行操控与扭曲，这就让真相的认定变得极为复杂且模糊，这种对真相相对性的呈现，加深了影片的悬疑氛围，同时也引发了观众对于权力与真相关系的深入思考。同样咖啡杯、棒球等符号的多义性也拓宽了主题表达的维度，使得影片在娱乐性和思想性之间实现了一种平衡，赋予了影片深刻的现实意义以及哲学内涵。

（三）与观众认知和情感的互动

影片的符号系统借助预设以及打破观众认知框架，达成了与观众的深度互动，这样的互动提高了观众的观影体验，还让电影超越了单纯的娱乐功能，摇身一变成为引发社会思考以及情感共鸣的艺术载体。

在认知方面，《利刃出鞘》里的符号系统巧妙地借助了观众的观影经验和类型片期待。利刃、棒球、咖啡杯等符号在影片起始阶段呈现出的常规意义，契合观众对悬疑侦探类型片的认知预期，能让观众快速进入叙事情境，然而随着叙事的不断推进，这些符号的意义发生了颠覆性的反转，利刃从装饰品变成凶器最后成为真相的象征，棒球从休闲道具转变成权力博弈的工具，咖啡杯从权威象征变为权力转移的标志。这种符号意义的反转打破了观众的认知惯性，形成了强烈的认知冲突，这种“期待-颠覆”模式激发了观众的解码欲望，促使其主动参与意义建构。

在情感方面，符号系统的开放性为观众的情感投射留出了空间，产生强烈的情感共鸣，观众在解读符号的过程中，把个人经验和社会认知投射到文本上，与影片主题产生情感联结。比如咖啡杯的权力象征转移，可引发观众对社会公平、阶层流动等现实问题的思考，让观众联想到现实生活中的权力分配和社会不公现象，产生情感上的触动，这种情感共鸣的产生，使观众不再只是关注影片的情节发展，而是可深入理解影片所传达的主题思想，与影片形成深层次的情感联结。

依靠认知与情感的双重互动,《利刃出鞘》成功地把观众带入到影片所构建的意义世界中,让电影成为了社会批判和情感表达的有力媒介。

5. 结论

本文借助索绪尔的能指所指理论,深入且全面地剖析了电影《利刃出鞘》当中的各类符号元素,明确指出电影文本里符号系统的运作机制以及其叙事功能,像利刃、棒球、咖啡杯等物象符号,在能指与所指的相互作用里,各自指向了真相与危险、家族权力与秩序、身份与权力转移等有深度的所指意义。这些物象符号的能指和所指彼此关联,共同塑造出电影的叙事结构,推动了情节的进展,使观众更为透彻地理解电影所传达的关于家族、财富、权力等主题。这种符号分析方法说明索绪尔理论可以有效地解构电影文本的深层意义,为电影研究提供全新的学术视角,《利刃出鞘》的符号系统就很好的呈现了电影艺术怎样依靠物质符号的意义重构,达成对现实社会的隐喻性表达。

本研究取得了一些成果,但是也存在一些不足之处。首先,在研究广度上,只是把关注点集中于电影《利刃出鞘》这一部作品,没有将索绪尔能指所指理论运用到更多同类型电影的比较分析之中,以至于难以全面呈现该理论在悬疑推理电影以及其他电影类型里的普适性与独特价值。其次,在深度方面,对于一些符号元素的挖掘还不够到位,部分能指所指关系的解读或许存在片面性。而且本研究主要依据索绪尔能指所指理论展开,较少结合叙事学、精神分析学等其他相关理论对电影进行多维度分析,这在一定程度上限制了研究的深度和全面性,未来研究可以拓宽符号学理论在跨媒介叙事中的应用范围,探寻符号系统在数字时代的演变规律。

参考文献

- [1] 沈妍斐.《利刃出鞘》:“阿加莎式”推理结构与叙事策略探究[J].电影文学,2020(6):50-52.
- [2] 郑赛赛.《利刃出鞘》与侦探电影叙事策略探索[J].电影文学,2020(21):138-140.
- [3] 李航,张国光.探析悬疑推理电影中运动镜头的叙事功能——以电影《利刃出鞘》为例[J].传媒论坛,2024,7(1):64-66+73.
- [4] 郭亮亮.艺术语言模式问题研究[N].大河美术报,2025-02-14(015).
- [5] 赵世佳,孙鹏.论电影的虚构[J].电影文学,2021(21):28-34.
- [6] 张子扬.电影《利刃出鞘》的符号学阐述[J].声屏世界,2020(8):53-54.