

认知诗学视角下《教父》三部曲的深度剖析与认知探究

黄书亭

(临沂大学传媒学院, 临沂 276000; 江苏省当代艺术创作研究会, 南京 210009)

摘要:

本研究从认知诗学视角深入剖析好莱坞经典《教父》三部曲。运用图式、框架、概念隐喻与转喻等基本理论, 探究其叙事、人物塑造及意象运用与观众认知的互动。《教父》三部曲凭借非线性叙事打破时间常规, 以多线叙事铺展故事层次, 设置悬念激发好奇; 塑造复杂人物形象, 运用独特意象, 调动认知资源, 引发深度共鸣, 沉浸影片, 深入思考人性与社会。认知诗学为电影赏析提供新视角, 便于揭示《教父》三部曲的深刻主题和艺术魅力, 拓展出电影研究新方向。未来电影研究应深挖认知诗学在电影分析中的应用, 探索电影与观众认知的互动机制, 为电影创作和欣赏提供新的视角和理论支撑。

关键词:

认知诗学; 《教父》三部曲; 叙事技巧; 人物塑造; 电影意象

An In-depth Analysis and Cognitive Inquiry into *The Godfather Trilogy* from a Cognitive Poetics Perspective

Huang Shuting

(School of Media, Linyi University, Linyi 276000; Contemporary Art Creation Research Association Jiangsu Provincial Federation of Literary and Art Circles, Nanjing 210009)

作者简介: 黄书亭, 临沂大学传媒学院特聘教授, 江苏省当代艺术创作研究会高级编辑, 管理学博士, 研究方向为文艺评论和中西比较文学。

Abstract:

This research delves into the classic Hollywood trilogy *The Godfather* from the perspective of cognitive poetics. By applying basic theories such as schema, frame, conceptual metaphor and metonymy, it explores the interaction between its narrative, character-building, and image use and the audience's cognition. *The Godfather* trilogy breaks the convention of time with non-linear narrative, unfolds the story layers with multi-line narrative, and sets up suspense to arouse curiosity. The film makes people think about human nature and society by creating complex character images, using unique images, mobilizing the audience's cognitive resources, triggering deep resonance, and immersing the audience in the film. Cognitive poetics provides a new perspective for film appreciation, which helps to reveal the profound themes and unique artistic charm of *The Godfather* trilogy, and opens up a new direction for film research. Therefore, the future film research should delve deeper into the application of cognitive poetics in film analysis to explore the interaction mechanism between films and the audience's cognition so that new perspectives and theoretical support for film creation and appreciation can be provided.

Key words:

cognitive poetics; *The Godfather* trilogy; narrative technique; character-building; film image

0 引言

好莱坞电影《教父》三部曲由弗朗西斯·福特·科波拉执导，马里奥·普佐与科波拉编剧，1972年至1990年上映。这部堪称史诗的经典之作围绕维托·科利昂家族，展现了一个底层移民家庭误入歧途、构建黑色帝国的历程，在电影史和文艺史上占有非同寻常的地位。其深刻的主题内涵、错综的人物塑造以及宏大的叙事架构，吸引了众多学者深入研究。从文化角度来看，它不仅展现了意大利裔美国黑帮的家族文化，还反映了西方社会特定时期的文化特征与价值观念变迁，为理解美国多元文化的形成、发展与传播提供了独特视角。

认知诗学作为20世纪70年代“认知转向”影响文艺领域而产生的新兴交叉学科，融合认知科学与诗学的理论和方法，关注点聚焦于受众理解文本时的认知机制与心理过程。（李明，2020：56—68）传统电影研究方法多集中于主旨呈现、叙事结构、

人物塑造、社会背景及艺术风格等方面，认知诗学的出现为电影研究带来新颖视角，将认知心理纳入研究范畴，探究电影如何通过各种元素影响观众认知与情感体验，使我们对电影的理解更加全面、深入和持久。

近年来，认知诗学领域发展迅速，其理论不断拓展深化。在图式理论方面，研究者探讨文化图式对文本理解的影响，指出不同文化背景下的读者和观众因文化图式差异会对同一文本产生不同解读，促成知识经验内化、增进概念系统建构与经验应用迁移。（张晶晶、陈柯宇，2024：22—26）在概念隐喻理论领域，研究者分析了多模态隐喻在作品中的呈现及作用，丰富了隐喻的表现形式与解读维度。这些研究成果为从认知诗学角度研究《教父》三部曲提供了更为广阔的理论视野。从认知诗学角度剖析《教父》三部曲的叙事、人物、意象等元素，探讨其与认知的互动关系，既能够挖掘出影片魅力不衰的深层原因，又能为电影创作、赏析和探究开辟一条全新的道路，突破传统研究的固定模式，突出认知诗学在电影研究中的重要价值，为后续相关研究提供新的思路和方法参考。

1 认知诗学的理论基石与《教父》三部曲的密切关联

比对《教父》三部曲文本与认知诗学的核心理论，特别是其中的图式理论、框架理论、概念隐喻与转喻等理念，启发良多。图式是人们大脑中已有的知识结构，框架则是对特定情境或事件的认知构建，概念隐喻和转喻是将抽象概念具象化的重要手段，视听信息缘此组接组合、编码编程、重建重置，生成时空意象和心理幻象。（张晓峰，2021：126—134）通过分析这些理论与《教父》原著及影片的关联，可以发现三部曲是如何巧妙地借助认知机制来构建故事、传递内涵的。例如，影片中对黑手党家族畸形命运的刻画，就利用了人们大脑中关于家族、权力、人伦、道德等图式，通过特定的框架设置，让受众更易理解并沉浸其中，产生共识与共情。婚礼、葬礼、会谈和死亡意象运用了概念隐喻与转喻，将驳杂情感和寓意以更直观的方式呈现，展现了认知诗学理论解读电影的强大阐释力，为从不同角度剖析影片奠定了坚实的理论基础和应用实例。

1.1 图式理论：观影认知的基石构建

图式是个体基于对概念或情境已有知识和经验所形成的认知结构，便于激活已有的认知图式。在认知诗学中，图式理论认为读者或观众在接触文本时，会激活大脑中的相关图式来解读新信息。普佐的《教父》原著情节生动，巧妙地调动了大众对黑帮、变节、复仇等概念的已有认知图式。观众在观影前对这些概念已具备成形的认知图式，影片中的情节和元素能够触发并整合这些图式，帮助理解影片中杂沓的人际关系和岁月沉淀下的故事演绎脉络。

考虑到文化图式对认知的影响，不同文化背景的观众对《教父》中家族、暴力、治理等概念的理解多存差异。例如，具有集体主义文化背景的观众，可能对科利昂家族成员间紧密的联系，以及为了整体利益主动牺牲或被动犯法的行为有更深刻的共鸣；而来自个人主义文化背景的观众，可能更关注人物在家族与个人追求之间的挣扎。这种文化图式的差异会进一步影响观众对影片整体的认知和解读，这也凸显了在认知诗学研究中考虑文化因素的重要性。

在《教父 I》中，科利昂在家族中拥有绝对权威，平素料事如神，善用非常手段伸张正义，受到家族成员和邻里的爱戴，却不幸被司机保利出卖，差点丢掉性命。这条主线激活了观众大脑中关于“家族权威”的认知图式，不难凭借以往对家族中长辈权威的认知经验，理解科利昂、迈克尔父子在家族中的地位和作用，以及悲剧性的命运。在《教父 II》里，迈克尔在面对家族内部的背叛和外部势力的围剿时，他所展现出的坚忍和果断及远见，与观众对“黑帮领袖应对危机”的认知图式相契合，从而使观众迅速理解他的行为动机和所处的困境。

观众基于对家族的图式认知，能够理解科利昂家族成员之间的亲情纽带、责任义务，为维护家族利益所采取的种种行动。科利昂被刺、桑尼被杀时，他们毫不犹豫地团结起来，共同打理残局，这种行为符合观众对保护家人、一致对外的图式认知。科利昂对家族成员的关爱与教导，能让观众联想到自己家族长辈的形象，更易于理解和感受教父家族内部的情感联结。同样，观众对权力的图式认知，有助于他们理解科利昂家族在黑帮世界中为捍卫权利、扩大势力、折返正道而展开的系列争斗，以及权力对家族成员性格和命运的影响。

在《教父 III》中，迈克尔试图让家族产业和愿景合理合法化，这一行为背后是他对家族权力延续的新思考。观众基于对“权力追求与转变”的认知图式，可以理解

迈克尔在面临家族发展困境时所做出的努力，尽管这种纠偏归正的努力屡屡被打断，充满了艰难和不得已。这种基于图式理论的理解，使得观众能够深入影片的情节和人物内心世界，更好地把握影片的主旨。

桑尼的非婚生子文森特在《教父Ⅲ》中登场，头铁口欠的表现只能获得差评。从图式理论来看，他身上融合了观众对“私生子”和“家族边缘人渴望回归权力核心”的图式认知。观众凭借对类似人物的认知经验，能理解他急于在家族中证明自己、获得权力地位的动机。桑尼、文森特的冲动和有勇无谋，也符合部分观众对“缺乏谋略的鲁莽青年”的图式认知，这种形象与科利昂、迈克尔的沉稳睿智形成鲜明对比，进一步加深了观众对人物性格多样性的理解。

1.2 框架理论：影片叙事的理解架构

框架为人们理解和组织经验提供了特定模式，电影通过构建特定框架引导观众解锁故事。（刘辉，2022：89—102）普佐与科波拉构建以黑手党家族为核心的框架，其中包含家族内部斗争、与外部势力冲突、家族传承转型等子框架。

在家族传承的框架下，除了迈克尔继承老父权力的明显线索外，影片还通过一些细节展现家族文化和价值观的传承。比如科利昂的处世哲学、助人为乐、对家族荣誉的重视等，通过日常的教导和行为示范传递给身边人和下一代。这种传承不仅体现在权力交接上，更体现在行为方式的延续上，丰富了家族传承框架的内涵，也为观众理解家族发展和人物命运提供了更为开阔的视角。

在《教父》三部曲中，家族内部权力斗争的框架贯穿始终。从《教父Ⅰ》中老教父遇刺后，各方势力对权力的觊觎，到《教父Ⅱ》里迈克尔在巩固权力过程中与妹婿卡洛、二哥弗雷多之间的矛盾冲突，再到《教父Ⅲ》中迈克尔的权力逐渐衰落，新一代对权力的争夺初现端倪。这些情节在家族内部权力斗争的框架下展开，能够清晰地看到权力斗争对家族成员关系的影响以及人物性格在权力旋涡中的变化。在家族与外部势力冲突的框架下，不难理解家族与其他黑帮火拼的原因，即争夺地盘、利益，复仇、逃避惩罚等，进而理解迈克尔等家族成员的决策和行动逻辑。例如，在《教父Ⅰ》中，科利昂家族与纽约其他黑帮因毒品生意产生矛盾，引发了一系列激烈搏杀。观众在这个框架内，能够理解迈克尔从一个单纯的青年逐渐转变为冷血的家族领袖和黑帮头领的过程，他的行为是为了守护家族的利益和荣誉，符合家族与外部势力冲突

框架下的行动逻辑。在家族传承的框架下，可以清晰地看到科利昂如何将家族的理念和权力传递给迈克尔，以及匆忙接棒的文森特在病态情境中的不适应和不胜任。

在《教父Ⅱ》中，家族与外部势力的抵触体现在黑帮间的撕掇与抢滩上，涉及与政界的对垒。迈克尔试图通过与政客建立联系来拓展势力范围，这种勾结充满了阴谋和风险。《教父Ⅲ》中文森特成为关键节点，他的登场带来新的变数，作为迈克尔不甚满意的接班人，行事风格和迈克尔截然不同。在权力斗争框架下，他的有勇无谋导致他在处理敏感事务时鲁莽行事，引发并加重了家族危机，可见家族传承和归正过程中面临重重险阻，也说明权力平稳过渡的重中之重在于选对继承人。观众在这个框架下，能够理解迈克尔对文森特既寄予希望又有所担忧的复杂心态，也能感受到家族前途走向的不确定性。

1.3 概念隐喻与转喻：影片内涵的独特表达

概念隐喻是通过一个概念域来理解和体验另一个概念域，在原著延伸、符号象征、赏析行为、文艺情感与虚构理论等方面产生积极影响。（张宇，2021：78—90）“教父”有尊长、权威、传道解惑、呼风唤雨等意味，“家族”常常隐喻为“堡垒”“后盾”和“命运共同体”，内部可以藏污纳垢，枪口却一致朝外，这一隐喻强调家族团结、抱团、自卫和防御特性，使人深刻感受到家族的强大凝聚力。这种隐喻的运用，离不开普佐、科波拉对家族情感的温情理解与独特表达。

从多模态隐喻的角度来看，影片中除了语言层面的隐喻外，画面、音乐等元素也参与了隐喻的构建。例如，家族宅邸、教父坐姿显示坚固景象和威严形象，如同现实中的堡垒，从视觉上强化着“家族如堡垒”这一隐喻。影片中紧张的音乐在危机降临时响起，类似堡垒受到攻击的警报，从听觉上加深这一隐喻的表达，便于从多个感官维度全面理解家族的隐喻意义。（孙晓，2023：67—80）在《教父》三部曲中，无论是家族成员在对外部威胁时的求同存异，还是为了维护家族荣誉和核心利益不惜一切代价的行为，都如同堡垒抵御外敌一般坚定。《教父Ⅰ》中老教父遇刺后，家庭成员迅速行动起来，一方面照顾科利昂，另一方面寻找真相并准备反击，这种行为就像是堡垒在遭受攻击后迅速组织防御一样，生动地体现了“家族如堡垒”的隐喻以及“家丑不外扬”的古训。

转喻基于事物之间的邻近关系，用一个事物指代另一相关事物。影片用“教父”

转喻整个黑手党家族的权力和权威，通过展现教父的决策和行动，展示家族及黑道的运作机制。科利昂的决策决定着家族的发展方向，其他家族成员多会遵循他的决策，这一情节昭示教父在家族和团伙中的权威地位以及他的决策对利益相关者的重要性。此外，片中用“刀”“枪”“死鱼”转喻暴力和复仇，频繁出现的枪击场景，直观显示了黑手党世界中权力的残酷与对决的血腥。

在《教父 I》里，科利昂凭借智慧和威望，拥有绝对的话语权，每一个决定都关乎家族的兴衰。他因拒绝参与毒品生意而惹怒其他黑帮，使得家族陷入危殆险境，同时也体现了他坚守的原则，而家族成员对他的决定坚决执行，充分展示出“教父”所转喻的睿智和主见。科利昂的遇刺，打破了原本相对平静的生活，象征着权力斗争和利益拼抢的开始。迈克尔在复仇过程中，用枪果断地解决毒枭和不法警长，是他从纯朴青年走向冷峻杀手的转变标志，令人直观地感受到了在黑手党世界里，枪所代表的暴力是获取和维护权力、扑杀异己的直接手段。在《教父 II》和《教父 III》中，各种枪击场景依然不断，每一次枪响都伴随着权力的更迭或者现实利益的争夺，进一步强化了刀枪等凶器与暴力和权力之间的转喻关系，助人深刻理解黑手党世界权力运行的残酷本质。

从概念隐喻角度来看，文森特成事不足、败事有余，隐喻着家族传承中的“不稳定因子”。他的存在打破了迈克尔金盆洗手的幻想，如同堡垒中的一处薄弱环节，随时可能引发危机，之后果然带来危险，产生内爆效应。在转喻方面，他的冲动行为带来次生灾难和后续伤害，印证了多行不义必自毙的世道逻辑。

2 《教父》叙事策略的认知影响

非线性叙事打乱时间顺序，就像把完整的故事拼图打散，观众需自行拼凑，从而激活主动认知，促使其深度思考故事的叙事策略与内在逻辑。多线叙事如同编织一张纵横纠葛的大网，各种矛盾和线索相互交织，拓展认知边界，便于全方位观测黑手党家族和病变扭曲的外部世界。悬念设置在观众心田播下好奇的种子，从科利昂遇刺的生死未知，到家族成员的反叛疑云，都紧紧抓住观众的注意力，使其沉浸在情节中费神地思索。从认知诗学角度剖析这些策略，能清晰看到电影是如何巧妙地调动观众的观影兴致，为电影叙事研究开辟全新路径，也让我们对电影与观众认知的互动机理

有了更为深刻的理解。

2.1 非线性叙事：认知挑战与深度探索

《教父》三部曲的非线性叙事方式带来与众不同的观影体验，在叙事层面展现出独特的魅力。影片摒弃传统的线性叙事结构，采用时间线在过去、现在和未来之间频繁切换的非线性叙事手法。《教父Ⅱ》叙述科利昂童年时逃离西西里、逃亡到纽约当店员的往事，讲述迈克尔处于家族权力巅峰时所面临的繁复问题，画面从迈克尔在豪华办公室里处理事务，瞬间切换到纽约街头巷尾，展现科利昂还是贫困的移民愤青时，如何凭借自己的智慧和勇气，不露痕迹地击杀街区恶霸法努奇，赢得克莱门扎、忒西奥的拥戴，逐渐建立起家业根基和势力范围。他与各种不同身份的人展开合作与斗争，从街头小混混到逐渐崭露头角，一步一步奠定家族基业。过去与现在的交织叙事，如同两条并行又交叉的河流，在不同的时空维度中交汇穿梭，令人仿佛亲身经历了科利昂家族的兴衰历程，深刻感受到人物命运在历史长河中的起伏不定。

非线性叙事方式带来认知上的挑战，打破习惯的线性认知模式，不按照事件发生的顺序依次呈现，将情节碎片化地分布在不同节点上。观众需要像拼图一样寻找线索，将这些碎片情节进行整合，构建完整的故事梗概。《教父》三部曲规避审美疲劳和炫技化偏向，磨砺批判锋芒，减非常识疏失和剧情漏洞，激进的形式与保守的表达显示了本土化与全球化间的对话与融汇。（杨鹏鑫，2024：206—219）迈克尔在内忧外患时，脑海里不时闪回结识于意大利、殒命于西西里的妻子阿波罗妮娅轻歌曼舞、惨死于汽车爆炸等镜头，仔细观察这些片段中的细节，将其与迈克尔的处境和心态转化与决策联系起来，则不难理解家族发展脉络以及迈克尔性格转变和命运跌宕的深层次原因。这种叙事方式激发了观众的好奇心和探索欲望，观众不再是被动地接收电影传递的信息，而是主动地参与理解过程中，积极思考和分析情节之间的关联，增强了与影片的互动性。同时，在努力理解故事与情节的过程中，观众对影片的记忆和体察也会更加深刻。

从叙事视角与认知建构的关系来看，非线性叙事中不同时段切换、空间的叠合和腾挪，相当于叙事视角的转换。观众在跟随不同时空线的情节发展时，会从不同角度去理解人物和事件，形成更立体、更客观的认知。比如，观众看到迈克尔处理家族事务和涉黑事宜时，会对他的性格和行为产生公允判断。随着闪回情节中展现出父

亲对他的影响，会意识到迈克尔性格并非天生如此，而是在家族命运的裹挟和成长环境的塑造下形成的。这种不同时间线的呈现让观众对迈克尔这个人物的复杂性有了更深刻的认识，不再是简单地将他定义为黑帮领袖，而是能够理解他内心的挣扎、无奈以及对人生和社会的责任感。

在非线性叙事的时间穿梭中，科利昂的女儿康妮的戏份也在悄然展开。从她年轻时单纯的模样，到与卡洛结婚后的快速转变，都在相关片段里有所呈现。看到她遭家暴时的歇斯底里、丧夫后的自暴自弃，后期成为家族帮凶，能够更清晰地感受到家族经历对她性格的巨大改变。康妮的形象变化，是隐藏在故事主线旁的暗线，随着时空的转换，显示家教和家道对人物的深远影响。

2.2 多线叙事：认知拓展与全面洞察

多线叙事是《教父》三部曲叙事策略的显著特色，多条纵横穿织的叙事线索，浓缩西方文艺传统，契合东方文艺特质，译介过程中的精心打磨和创造性转化，使得音像文本更为写实，呈现出病态而混杂的黑手党家族和病态社会现状（黄琢然，2022：47—50）。家族内部权力斗争线贯穿始终，从科利昂时期家族成员围绕权力的微妙关系就开始显现，如家族成员在科利昂的庇护下，各自有着对地位和权力的诉求，即使女婿污点累累、疑迹显明，也佯装不知，更下不了狠手。迈克尔接管家族后，与心里不服的三哥产生矛盾，弗雷多对权力的渴望以及他在面对恶性竞争时的软弱和迷茫，在诱惑面前的失守，都在这条线索中得以展现。在《教父Ⅲ》中，康妮和文森特，迈克尔的儿子安东尼、女儿玛丽娅成为这条线索的新内容，处处呈露存在感，展现权力斗争的不同特点。

家族成员情感线也是影片的重要组成部分。以迈克尔与妻子凯之间的情感历程为例，他们从最初的相爱，沉浸在美好的爱情之中，到后来因为迈克尔深陷黑道，凯逐渐产生恐惧和反感，感情出现裂痕，直至最终破裂。这条情感线展现迈克尔个人情感生活的起伏，反映出黑手党家族对个人情感和家庭关系的巨大冲击。此外，家族成员间的亲情纽带在权力和利益面前的考验也在这条线索中有所体现，兄弟姐妹、父母与子女间的感情，也变得复杂而多变。

家族与纽约黑帮或外部势力的关系线，展现了科利昂家族在黑帮世界中的险恶处境。片中详细描绘了科利昂家族与其他黑帮在毒品生意、地盘争夺、对外扩张、涉

足金融等方面的激烈角逐，充满了血腥和千丝万缕的暴力，揭示了黑帮世界的残酷本相。同时，家族还与政界、商界等外部势力有着牵丝攀藤的联系，他们在合作与角力中谋求利益的平衡，形成黑手党家族与社会各阶层之间复杂的关系网络。

多线叙事的运用对观众的认知产生了显著的拓展作用。迈克尔与凯的情感线和家族与其他黑帮的血拼线绞缠交织，从不同角度展现了黑手党家族生活的概貌。迈克尔与凯的情感霉变，体现了黑手党部落的无情与无良，凯作为清纯的女性，她对正常家庭生活的渴望与迈克尔所处的黑帮世界形成鲜明的对比，让人深刻感受到黑道生活对个人情感和家庭关系的巨大冲击。而家族与其他黑帮的拼杀线则展现了黑手党世界的残酷和复杂，凶残烂污、钩心斗角的斗争以及为了利益的下作行为，让观众对黑手党文化及美国文化有了更直观的认识。

迈克尔频频在家族事务和个人情感之间艰难抉择，他的所作所为左右着家族的命运，也对夫妻、父子及父女感情造成了伤害。这些线索的交织能够使观众深刻感受到黑手党生活的复杂性，以及权力和利益对人性的毒害。在家族与其他黑帮的缠斗中，迈克尔的果断和冷酷，与他在凯面前的温柔形成鲜明对比。多条线索的延展，黑手党文化对人性的塑造和改变，显示了他从单纯青年逐渐被权力和责任吞噬的过程，昭示了人性在复杂环境中的易碎和摇摆。

此外，在家族内部权力斗争线中，不同家族成员为争夺权力而产生的矛盾，也让观众看到了人性在权力面前的贪婪和不堪。不同家族成员之间为了争权夺利，不惜牺牲亲情和友情，展现了人性中的黑暗侧面。通过这条线索，观众能更加全面地了解黑手党家族内部的权力结构和人际关系，认识到权力对人的腐蚀作用。康妮的经历丰富了家族成员的情感线和家族内部的权力斗争线。她自小单纯，过着公主般的日子，却因婚姻裂痕陷入家族纷争，丈夫卡洛被巴士尼拉下水后，害死了索尼，也断送了自己的性命。康妮的生活发生了巨大逆转，她一度出走，也没有好的归宿，折回家族后充任文森特的劣质军师。她的行为和决策，既受家族情感的影响，也在一定程度上加剧了家族权力斗争。观众通过她的这条情感与权力交织的故事线，能更深入地洞察家人在权力和情感旋涡中的挣扎。她事事掺和、臭招百出，加速了家族覆亡，也让观众看到家族在走向衰落的过程中，内部成员的复杂心态和错误决策所带来的负面影响，进一步拓宽了观众对黑帮故事的认知。

2.3 悬念设置：认知期待与沉浸体验

悬念设置是《教父》三部曲吸引注意力的重要叙事手段之一，合理把控信息释放量，以信息的不对称性经营突发式悬念、期待式悬念和揭秘式悬念，维系观影过程中的紧张和关注，使人们沉浸在精彩情节中。（韩佳彤，2021：35—40）影片充满凶杀、诈骗等疑团，从神秘人物的现身到解不开的死疙瘩，无不激发着认知期待。科利昂、迈克尔遇刺是极具冲击力的情节，科利昂命悬一线，迈克尔逃过一劫，悬念贯穿影片。两个遇刺场景发生后，画面迅速切换到家族成员的震惊和慌乱，营造出紧张压抑的氛围，观众的好奇心被瞬间点燃，迫切想要知道科利昂是否能够脱离危险，是谁策划了暗杀迈克尔、凯全家的行动，以及家族将如何应对危机和何时何地复仇。整个家族在面对突发事件时的反应和决策都成为关注的焦点，每个细节都可能是解开悬念的关键线索。

弗雷多是否背叛家族，这一悬念紧紧吸引了观众的好奇心。从弗雷多在一些关键事件中的表现，如他在内华达州、哈瓦尔等地与外部势力接触时的异常行为，与家族成员关系的微妙变化，让人不断猜测他的真实意图和最终走向。弗雷多懦弱的性格、在家族中的地位以及他与迈克尔的兄弟情感，都让这一悬念更加扣人心弦，观众在观影过程中始终对他的命运和选择充满期待和担忧。除了这些主要的悬念外，影片还有许多细节性的悬念设置，比如科利昂的合作伙伴海门·罗斯、克莱门扎继承人弗兰克·潘塔吉利的反常举动，康妮的教父阿托·贝罗的口是心非，平添了更多的紧张感。还有些未解决的事件，如某个家族成员突然失踪、某些神秘暗示等，都成为推动剧情发展的悬疑要素，值得深入探究。

悬念的设置使人处于紧张的认知状态，注意力被高度集中在影片情节上，不禁寻找线索以开雾睹天，满足认知期待。例如，在科利昂遇刺后，观众会产生一系列的疑问，是谁策划了这次暗杀？是家族的内部敌人还是外部竞争对手，还是里应外合使然？科利昂家族将如何应对这一危机？家族的未来又会走向何方？这些问题在观众的脑海中不断盘旋，促使他们仔细观察影片中的每一个画面、每段音乐、每一句台词，试图从中找到答案。这种期待与满足的过程极大地增强了观众对影片的关注度和投入度，使观众完全沉浸于影片情节之中，跟随影片的节奏思考和猜测，仿佛自己也成为故事的一部分。

随着剧情的推进，谜底依次揭开，这种探索的过程让人收获了参与感与满足感。

当弗雷多、海门·罗斯、潘塔吉利、阿托·贝罗等人的背叛行为被揭穿时，之前郁结的种种猜测和疑惑得到解答，同时也对家族内外的复杂关系和人性在名利诱惑下的变化有了更深的认识。再则，康妮在丈夫卡洛被克莱门扎勒杀后的出走，其行为动机和内心想法都曾是悬念。观众好奇她在经历这些变故后会如何抉择，她的归来又会给家族带来怎样的影响。结果发现，原来之前一些看似无关紧要的细节其实都是为这个悬念的揭示做铺垫，这种豁然顿悟的感觉让观众对影片的印象更加深刻，也让他们更加佩服编导的叙事技巧。

3 《教父》三部曲人物塑造引发的认知互动

在认知诗学的光照中，《教父》三部曲人物形象鲜明，每个角色都像是一把钥匙，开启观众对电影世界以及现实社会认知的大门。科利昂的形象结合了领袖、大家长等既有图式，在电影构建的家族权力斗争框架下，使观众易于理解他的行为逻辑和价值观念。而迈克尔从单纯青年转变为冷酷教父的过程，其中蕴含了复杂情感与人性挣扎，电影运用概念隐喻和转喻，将成长、责任、悔恨、自新等抽象概念具象化，让观众在人物塑造中感受到电影的深层内涵，为人物塑造研究开拓了新的视野，也凸显了认知诗学在剖析电影人物方面的重要作用。

3.1 人物形象原型：认知共鸣与情感连接

《教父》三部曲中的人物形象具有鲜明的原型特征，科利昂类似“智者”原型，迈克尔类似“英雄成长”原型，原型选择的配置与类型叙事的运用，能够唤起相关认知图式，引发认知共振。观众能在人物身上找到熟悉的人性特质和成长模式，产生情感连接。（陈义伊，2019：138—139）科利昂堪称智慧、权威与社会公义的化身，宛如神话中的“智者”原型。在那个动荡且弱肉强食的黑帮世界，他自幼历经苦难。深谙人性弱点与社会阴暗规则。他凭借非凡的胆识和卓越智慧，从纽约街头底层一步步崛起，构建起庞大稳固的家族帝国和黑帮王国。他的决策总是深思熟虑，行动精准到位，能够把控局势。不管是调解家族内部纷争，还是协调邻里纠纷、应对外部挑衅，他都能巧妙化解危机，让家人和街坊对其智慧与决策力和执行力深信不疑，在他们心中，科利昂就是正义的象征，其制定的规则秩序是家族荣誉与利益的根基，违反者必

受惩处。

迈克尔从单纯青年成长为冷酷家族领袖的历程，类似“英雄成长”原型。迈克尔原本怀揣幸福生活的憧憬，热爱祖国且在第二次世界大战中英勇奋战，荣获荣誉勋章，是家族的骄傲。然而，科利昂突遭刺杀奄奄喘息后，家族陷入绝境，各方势力眈眈相向，命运的转折迫使他放下理想，挺身而出拯救家族。在残酷的黑帮斗争中，他历经无数生死劫难与内心挣扎，冷眼旁观亲友的背叛与诛心悖德，逐渐学会隐忍、果断和冷酷，最终成长为强悍果决的领导者。

这些原型形象极易唤起观众大脑中已有的相关认知图式，引发强烈的认知谐振，在人物身上找到熟悉的人性特质与成长模式，更容易理解和认同人物的行为与命运，仿佛看到自己或身边人的影子。例如，科利昂、迈克尔在重重危机中的成长蜕变，与观众在生活中面对困难时的心理和行为变化相似，其面对歹徒与敌手威逼时的恐惧挣扎，以及最终的勇敢抉择，都能让人感同身受并从中获得鼓舞。科利昂的智慧权威让人联想到尊敬的长辈，如祖父、父亲或导师，凭借经验和智慧，在我们遇到困惑或挫折时给予指引支持，产生亲切感和认同感。

与不爱读书的桑尼不同，科利昂的养子汤姆·黑根毕业于律师专业，在家族中扮演军师和谋士的角色，运用法律知识钻空子，损害他人利益，对家族忠贞不二，类似军师智囊型、职业律师型、笃诚幕僚型、调和缓冲型人物。这种形象会让观众联想到现实中依附强梁、利用规则漏洞谋取私利的人，唤起观众对这类人行为的认知图式，引发对法律漏洞和知法犯法者的思考。克莱门扎对科利昂矢志不二，如同“忠诚卫士”原型，他的存在让观众理解忠诚的力量，以及虔敬坦诚在家族发展与转型中的重要性，加固对忠诚认知的认同感。

3.2 人物性格的复杂层次：认知深化与人性思考

《教父》三部曲中的人物性格并非单一维度，而是具有细密的层级。以迈克尔为例，他既有为家族利益不择手段的一面，又有对家人深沉的爱和对家族责任担当的一面。围绕人性这一话题，影片以形象思维方式直面人性追问，剖析教父家族在客观世界中产生的善恶意识，昭示道德与法律对人伦的管束与局限，提供相应解决办法，复杂的性格塑造影响认知过程，调整对典型人物的看法，思考人性的多面性。（郑庆，2024：23—25）从认知诗学角度看，复杂性格构建能够激发认知兴趣，促使多角度分

析人物和事物，拓展对人性的认知边界。

迈克尔接手家族事务后，为了维护家族的地位和利益，不得不采取一些上不了台面的手段，在充满血腥背叛的黑帮世界，他深知仁慈软弱意味着毁灭，所以面对敌人时眼神决绝，每个决策都关乎生死存亡。像在《教父Ⅱ》中，他精心策划暗杀叛徒与死敌，没有放过身患绝症的海门·罗斯，迫令潘塔吉利在狱中割腕自杀，尽显果断狠辣。然而，在面对家人时，他又展现出温柔和关怀的一面，他希望母亲安享晚年，远离家族纷争，对子女充满爱与期望，盼他们远离黑帮与黑暗。母亲健在时，他暂不惩处弗雷多；在罗马，他轻信大主教吉尔戴，面对红衣主教兰贝托真诚忏悔，希望赎罪改过，过上正常人的生活；看着子女成长，满脸欣慰的笑容，这些细节都展现出他内心柔软的一面。

观影过程中，人们会随着剧情进展发现迈克尔性格的新特点，调整对他的认知。起初可能因他的冷酷手段而反感恐惧，但随着剧情深入，了解到他的无可奈何和背后原因后，会产生理解和同情。这种对人物性格的深入挖掘和认知调整，对人性的理解更为深刻，启人思索在纷杂社会环境和家族责任面前，人性是如何被塑造和改变的，以及权力和利益对人性的袭扰。就像现实中，一些掮客和政客为追求名利而迷失自我，做出违背良心的决策；商人在利益驱使下可能无所不用其极地谋取财富。通过对迈克尔形象的剖析，能更全面地认识人性的复杂性，明白人性并非非黑即白，而是存在颇多灰色地带。忒西奥在科利昂去世后倒向巴士尼，他的行为体现了人性在权势和利欲面前的纤弱。从初始的家族骨干到后来的内奸，这种转变促使观众思考，当面临巨大诱惑时，人是如何改变立场，背叛曾经的赤诚的。巴士尼作为敌对黑帮的代表，其冷酷和觊觎野心的形象，让人看到黑帮世界的残酷竞争，引发对现实社会中为了利益不择手段的群体的认知反思，进一步深化对人性复杂性和社会阴暗面的理解。

3.3 人物关系的构建：认知拓展与社会洞察

《教父》三部曲人物关系犬牙交错，家族成员、家族与外部势力之间的关系盘根错节，人物矛盾的戏剧性构建，强调特殊状况下的客观时空环境、事件作用和关系瓜葛，提供了了解黑手党社会结构和规则的窗口。（廖琦立，2023：153—155）对人物关系的认知能够拓展对社会的认知，理解不同阶层和群体间的利益冲突和权力争斗。从认知诗学角度分析，人物关系的构建是电影引导观众认知社会的重要手段，为通过

人物关系探讨社会现象提供新的思路。

在科利昂家族内部，存在父子、父女、兄弟、夫妻等多种关系，这些关系既受亲情纽带连接，又受家族权力和利益影响。比如迈克尔与儿子安东尼，他们有着深厚的父子情，但在家族理念和奋斗方向上存在不同看法。迈克尔希望儿孙远离黑帮生意，融入主流社会，安东尼既不理解又不领情，专注于歌剧艺术，迈克尔并不急于改善父子关系，会同前妻凯和女儿玛丽娅前往巴勒莫马西莫剧院，观看儿子主演的歌剧《乡村骑士》。在家族外部，科利昂家族与其他黑帮、政客等势力有着复杂的利益关系，时而合作，时而敌对，兼顾前后左右的诉求，从不吃独食，谨防失衡。在一些合法商业领域，科利昂家族与其他企业共享资源、互利共赢，展现出家族在商业运作中的灵活性和智慧。

通过观察理解各种人物关系，观众能深入了解黑手党家族的社会结构和运作方式，既能看到家族内部权力的分配传承机制以及成员间的相互依存与矛盾根源，也能看到家族与外部势力的利益对弈和权力斗争。同时，还能从这些人物关系中看到现实社会中不同阶层、群体关系的缩影，看到美国及西方社会法治程度的高低与治理水准的高下。家族与外部势力的权力较量，让观众联想到现实商业竞争和政治斗争，企业为争夺市场份额和利润激烈竞逐，政治势力为争夺权力资源龙争虎斗，借此能更好地理解这些现象背后的利益关系和权力运作的机制。家族内部成员的矛盾冲突，也让观众反思现实生活中家庭关系在面对利益和权力时可能出现的问题，思考如何处理好利益和权力的平衡。

汤姆·黑根作为家族的谋士，与家族成员有着紧密的联系，他的决策和建议影响着家族的走向。他与迈克尔之间的关系，既有忠诚与信任，也存在理念上的碰撞。考量他们的关系，能看到家族中智囊角色的作用及其与领导者之间的互动。克莱门扎与家族成员的关系体现出愚忠的纽带，而忒西奥的背叛则撕裂了这种纽带，使家族内部关系出现隔阂。这种人物关系的变化，让观众更加清晰地认识到家族内部关系的脆弱性以及忠诚与背叛在家族发展中的重大影响，进一步拓展观众对家族社会结构和人际关系的认知。

4 结论

通过从认知诗学视角对《教父》三部曲的深入剖析,不难发现这部经典的艺术魅力不仅在于精彩的剧情、深刻的主题和精湛的拍摄技巧,更在于其与观众认知之间的巧妙互动和深层契合。《教父》三部曲运用图式理论、框架理论、概念隐喻与转喻等认知诗学理论,以独特的叙事策略和人物塑造手法,成功地调动观众的认知兴趣,扩大认知视野,避免迷茫、误解和过度比较,使观众浸入影片构建的世界。

从认知诗学角度对《教父》三部曲进行研究,揭示该片的独特魅力所在,为电影研究领域开辟了新的方向。具体而言,第一,认知诗学帮助我们理解电影如何通过叙事和人物塑造激活观众的认知图式,在熟悉的模式中找到情感共识,强化人物原型与已有认知的呼应;第二,剖析电影怎样利用框架理论引导观众对故事内容进行组织和理解,更好地把握片中的情节发展和主题表述,《教父》三部曲的叙事结构正是如此这般地引导了认知的方向;第三,认知诗学让我们看到影片中概念隐喻与转喻的功用,巧妙地传达深层意义,引发观众对人性、社会现象、国家治理等问题的深入思考,就像片中以人物关系映射现实社会关系;第四,对《教父》三部曲的研究为电影创作提供启示,编创者可借鉴其成功经验,运用认知诗学理论提升作品与观众的互动,增强艺术感染力。

由此可见,深入挖掘认知诗学在电影分析中的应用,探索更多电影作品与观众认知之间的互动关系,可望为电影创作和欣赏提供更为丰富的理论支持。

参考文献

- [1] 李明. 认知诗学核心理论的拓展与应用[J]. 文学理论研究, 2020(3): 56-68.
- [2] 张晶晶, 陈柯宇. 认知图式理论流变及其教学应用研究进展[J]. 中小学班主任, 2024(16): 22-26.
- [3] 张晓峰. 认知科学视域下的电影空间建构[J]. 电影艺术, 2021(6): 126-134.
- [4] 刘辉. 电影叙事框架的构建与意义[J]. 影视艺术学刊, 2022(2): 89-102.
- [5] 张宇. 认知诗学与认知心理学的融合研究[J]. 心理与认知科学, 2021(4): 78-90.
- [6] 孙晓. 多模态隐喻在电影中的呈现与作用[J]. 当代电影研究, 2023, (3): 67-80.
- [7] 杨鹏鑫. 当代非线性叙事电影潮流之反思[J]. 南大戏剧论丛, 2024(1):

- 206-219.
- [8] 黄琢然. 美学观念影响下现实主义电影多维度叙事策略 [J]. 电影文学, 2022 (20) : 47-50.
- [9] 韩佳彤. 电影叙事研究: 电影悬念的建置策略 [J]. 电影文学, 2021 (14) : 35-40.
- [10] 陈义伊. 试析欧美种族类型电影中的身份叙事 [J]. 青年文学家, 2019 (18) : 138-139.
- [11] 郑庆. 由人性追问所引发的哲学思考 [J]. 人生与伴侣, 2024 (35) : 23-25.
- [12] 廖琦立. 试论叙事电影中戏剧情境的建构策略 [J]. 西部广播电视, 2023 (20) : 153-155.
- [13] 徐畔. 比较文学中的过度比较 [J]. 认知诗学, 2023 (1) : 73-83.