

那些關於《她們》與我們的故事

記者 高儷玲 文

2020/04/12

2019年上映的《她們》，改編自露意莎奧爾柯特 (Louisa May Alcott) 的經典名著《小婦人》，也是小說出版至今第七次被翻拍成電影。由於大眾對原著已存在深刻的印象，加上先前已有好幾個電影版本，使這次的翻拍難度比以往更具挑戰。沒想到《她們》一上映便造成轟動，更是被許多外國媒體喻為「史上翻拍最成功的版本」，而究竟這部電影為何如此吸引人？讓我們一窺《她們》背後的祕密。

不可或缺的「她」

《她們》是葛莉塔潔薇 (Greta Gerwig) 自編自導的作品，講述馬區一家四姊妹的故事，由二姊喬貫穿整部電影，並穿插其他三位姊妹，探討女性如何探索自我、突破傳統框架。劇情的時空背景設定為1860年代美國南北戰爭時期，採用倒敘的方式敘述馬區四姊妹成長的故事。以四姊妹成年後離家，各自所遭遇的人生經歷切入，並且穿插她們年少時的回憶。為了讓觀眾能輕鬆瞭解故事的時間軸，導演巧妙地運用畫面的色調做區隔，過去的童年片段是飽和的暖色調，而成年後的畫面則是以灰階、冷色調呈現。

導演葛莉塔潔薇是著名的才女，同時擁有編劇、演員、導演多重身分的她，在各個領域都很成功。2017年，她首部執導的電影《淑女鳥》獲得第90屆奧斯卡最佳導演的提名，也讓她成為好萊塢史上第五位被提名的女導演。而在《她們》中，同樣能看見葛莉塔深厚的導演功力，電影中多次出現四姊妹同時講話的橋段，然而透過導演專業的場面調度及鏡頭安排，在觀賞時不僅不會覺得眼花撩亂，反而能清楚地瞭解劇情的推演。

同時擔綱導演及編劇的葛莉塔，也在這部電影中展現改編的實力，不但將原著改編得令人耳目一新，也保留了原著原有的風采。導演以現代的觀點修改劇情呈現的角度，適當地強化和弱化角色的性格及戲份，讓觀眾能輕鬆地理解原著，即使故事的時空背景設定為19世紀，也不會感覺有世代落差。

《她們》導演葛莉塔潔薇（右二）及演員們。（圖片來源 / [《DAEDLINE》](#)）

誰說女人一定要結婚？

電影的第一幕，是女主角喬坐立難安地等待出版社老闆的答覆。在當時，女性背負了太多的社會期待，而為了不要讓母親擔心，喬選擇以朋友的名義投稿並匿名刊登。

「如果主角是女生，結局一定要安排她結婚。」——出版社老闆。

出版社老闆的要求呈現出當時的社會觀念，同時也是喬想打破的社會框架。

談及婚姻對於女人的重要，馬區姊妹都有自己的選擇。大姊瑪格不同於喬嚮往自由，更喜歡傳統家庭觀的她，是姊妹中第一位踏入婚姻的。小妹艾美則是看透婚姻的真實面，當她被質問明明不喜歡未婚夫，卻因為他很有錢而打算嫁給他時，艾美答道：「從結婚那一刻起，我的財富與未來的小孩都屬於丈夫。所以，婚姻就是一種經濟課題。」不僅道出當時性別不平等的狀況，更說出許多女人心中的無奈。

喬是一位嚮往自由、充滿想法的人，她討厭社會觀念將愛情視為女人的全部，在電影中可以看到她時常為找尋自我而衝撞體制和拉扯。因此，終身未嫁的馬區姑姑便成為喬內心嚮往成為的偶像。然而她卻對喬說：

「沒有人能走自己的路，特別是女人，女人就要嫁得好。」——馬區姑姑。

呈現出當時社會對於女人的刻板印象。儘管馬區姑姑說出這番世俗的話，但我認為，這個角色的存在卻為電影增添不一樣的色彩，讓我們看見婚姻未必是女人的唯一選擇。究竟女人是否一定要結婚，這部電影留給觀眾思考空間，讓觀眾尋找自己的答案。

喬不同於世俗，她認為女性不該被婚姻定義。(圖片來源 / IMDb)

失去也許是獲得

片中我認為有兩大轉折點，一是喬在滿心歡喜地等待勞利從歐洲回來，打算與他告白，不料等到的卻是小妹艾美與勞利結婚，而第二個轉折是老三貝絲的過世。

勞利是馬區家的鄰居，在四姊妹中他與喬的感情最好。而面對艾美與勞利結婚，個性堅強且處處為他人著想的喬，為了不讓氣氛尷尬，只好在眾人面前將自己內心的失落掩蓋，再獨自療傷。其實勞利曾和喬告白過，卻被喬以「他們不適合」為由拒絕，勞利傷心之餘遠赴歐洲，成為一個處處留情卻不留心的浪子。然而，是什麼原因讓喬回心轉意，想要與勞利在一起？我想，並不是喬真的愛上了勞利，而是因為當時家中的狀況太過艱辛，喬將她對勞利的依賴錯認為是對他的喜歡。雖然這突如其來的消息，對於喬無疑是一大打擊，但她也因此明白，其實自己並不需要因為討厭女人被婚姻定義而否定愛情。而我認為這也為最後的結局做了一個精采的伏筆。

電影中有許多橋段展現四姊妹深厚的感情，而貝絲的離世，讓與她感情最好的喬，受到極大的傷痛。喬曾一度在貝絲生重病時放棄寫作，但在貝絲過世後想起貝絲曾希望她繼續寫作，因而重新拾起羽毛筆，不眠不休地將他們四姊妹的故事完成。

表面上這兩個情節喬看似是失去了生命中重要的感情和親人，背後卻分別有其意義，喬也因此有所成長。失去與勞利的愛情，讓喬正視自己的內心。即使她恨透

國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

了當時普羅大眾認為愛情是女人的一切，也不該為此將愛情拒於門外。而失去貝絲，也讓她重新找回熱愛的創作，將作品完成，成就了一本經典劇作——小婦人。

貝絲去世後，喬日以繼夜把講述四姊妹的小說完成。（圖片來源 / [Yahoo 電影](#)）

你，做自己了嗎？

《她們》不僅僅是講述馬區四姊妹的成長故事，更是呈現了每位女性在尋找自我的過程。觀眾看到四姊妹面臨困難時的掙扎與選擇，同時也能從中找到自己的影子。電影的最後，喬成功出版她以自家四姊妹為原型的小說，而電影特別將小說的製作過程完整呈現，從印刷、裝訂到上架，這個過程象徵著喬自我實現的進程。

除了談尋找自我，《她們》更重要的是呈現出當時的社會樣貌——女性被婚姻綁架，然而反觀現代社會，女性是否已經成功擺脫與婚姻畫上的等號？我想答案並不盡然。即使到了21世紀，女性的價值仍時常被婚姻定義，已經長久存在於社會文化。女性到了適婚年齡卻不結婚會被稱為「剩女」，反觀相同的情況發生在男性身上則被稱作「單身漢」。而電影中藉由主角遭遇的困難，讓觀眾反思現代女性於當代社會的類似處境，並理解婚姻不該是女性的唯一選擇。

不同於過往翻拍的版本，《她們》以現代觀點將《小婦人》翻拍的更加貼近當代社會，更獲得奧斯卡獎六項提名的肯定。無論是劇情的編排、演員的演技，抑或電影背後的意義，《她們》都是一部值得你花兩個小時細細品味的經典電影。

關鍵字：她們、電影、影評、奧斯卡、葛莉塔潔薇

國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

縮圖來源：索尼影業

記者 高儷玲

編輯 周容萱