

世

sai

紀

gei

◎

兩日短篇

◎

一兩片

◎

二兩片

◎

三兩片

◎

四兩片

◎

五兩片

◎

六兩片

◎

七兩片

◎

八兩片

◎

九兩片

◎

十兩片

《小婦人》 LITTLE WOMEN

穿越時代的時裝美學

Greta Gerwig 自編自導的《小婦人》以創新手法重新演繹經典名著。

Meg 穿上粉紅晚裝參加舞會，是當時上流社會最常見的社交活動。

Saoirse Ronan 飾演的 Jo 追求獨立自主，軍綠色外套是其戰衣。

新版《小婦人》最女性化和華麗的衣服都在 Amy 身上。

(《小婦人》電影截圖)

甫開場，看到 Saoirse Ronan 飾演的 Jo 在紐約街頭奔跑，身上穿的是格仔長裙配西裝外套。還不知道這齣被改編無數次的《小婦人》(Little Women)，2019 年新版會是哪種模樣，卻已經有耳目一新的感覺。隨後 130 分鐘的電影旅程，那些服裝繼續惹人注視。今屆奧斯卡《小婦人》獲得最佳服裝設計一獎，也就是唯一的獎項。獎項雖少，這個由 Greta Gerwig 自編自導的 2019 年《小婦人》，被譽為歷年最佳的改編版本，當中服裝設計一環其實是功不可沒。

文——林喜兒

曾任潮流、旅遊、專題文化記者及編輯，現為自由撰稿員，專注文化專題、人物訪問、口述歷史故事

一部以女人為中心的文藝電影，在主流的頒獎禮獲大獎的機會何其渺小。不過《小婦人》上映以來口碑極佳，Greta Gerwig 兼任編導，把這部經典小說改編，增添時代氣息，讓人有脫胎換骨之感，拿不到最佳改編劇本其實有點可惜。這個最佳服裝設計絕對實至名歸，只因在電影中服裝也會說話。

關鍵詞：藝術家、女性、金錢

原著小說誕生於 1868 年，是作者 Louisa May Alcott 的自傳式作品，出版後大受歡迎，流傳兩個世紀，被翻譯成 55 種語言，多次被改編成電影、電視或舞台劇，似乎每一個年代都要重新演繹一次。上一齣《小婦人》電影已經是 1994 年澳洲導演 Gillian Armstrong 執導，Winona Ryder 主演的版本。事隔二十多年，交到近年炙手可熱的 Greta Gerwig 手上。

Greta Gerwig 首次執導的《不得鳥小姐》(Lady Bird)一鳴驚人，同樣是 Saoirse Ronan 主演，也是她

於女生的成長，不過《小婦人》卻背負着「經典」兩字，在 21 世紀可以怎樣去說這個故事？背景設在 19 世紀，美國南北戰爭期間，爸爸上了戰場，留下四姊妹與媽媽一起生活。小說描繪了四姊妹在成長過程中面對愛情的困惑、金錢與婚姻的抉擇。主角 Jo March 熱愛寫作，渴望以寫作為生，追求獨立自主，渴望被愛卻不願被婚姻束縛。想像百多年前的社會，這種特立獨行的性格絕對是不為世俗所接受，即使今天，關於女性自主的故事依舊不絕。

Greta Gerwig 在電影簡介中說：「《小婦人》一直都是我成長的一部分，我應該是聽別人說這個故事的，我真的很喜歡 Jo，她是我渴望成為的人，我從她身上看到自己，所以我一直都希望終有一天能以這個人物去創作一些東西。當我知道有人想拍新的《小婦人》時，我立即撲出去說出我對這本書的獨特看法和拍攝意念：這是關於藝術家女性，關於女人與金錢，這些都

寫在 Louisa May Alcott 的筆下，但卻從未拍出來。對我來說，本片比任何我拍過的電影更像自傳故事。」藝術家、女性、金錢，成了新版《小婦人》的關鍵詞。

服裝建構時代背景、人物性格

電影開首是 Jo 帶着作品去找出版商，然後慢慢回憶起童年發生的事。有別於小說由四姊妹的童年說起，整齣電影以雙線並行的手法去說故事。故事情節大都是一樣，只是 Greta Gerwig 換上現代的演繹手法，忠於原著之餘還具開創性，服裝設計也是朝着這個方向走。Greta Gerwig 找来 7 度提名奧斯卡最佳服裝設計，2012 年憑《安娜·卡列尼娜》(Anna Karenina) 獲獎的英國設計師 Jacqueline Durran 合作。Jacqueline Durran 在大學時選修哲學，曾在倫敦一間賣學術書的書店工作。小時候祖母給她一箱舊衣，綠絨大襖、1930 年代的雪紡裙，燃起了她對 vintage fashion 的興趣。後來在倫敦的 Portobello Road Market 賣二手衫，之後才加入 Costume House Angels 這家著名戲服公司，開展了電影服裝設計的工作。Jacqueline Durran 多次被提名奧斯卡最佳服裝設計，好像《愛、謊、罪》(Atonement)、《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice) 等，都是歷史劇，服裝作為建構時代背景是重要一環，不過《小婦人》的故事雖然發生在 19 世紀的維多利亞時代，服裝設計卻不只局限於真實感，正如其劇本一樣，忠於時代更超越時代。Greta Gerwig 提到與

Jacqueline Durran 的合作：「她完全明白我想要的是真實感和觸感，同時是有日常的感覺而不似戲服，因為這樣才有現代感，我希望每一套服裝都是根據現實去設計，同時反映出幾姊妹各人的特質。」不只是戲服，而是故事的一部分。

Jacqueline Durran 從維多利亞時期的照片，包括 19 世紀攝影大師 Julia Margaret Cameron，以及那個時代的畫作，像美國大師 Winslow Homer，還有印象派畫家例如莫奈的作品作參考。這些作品提供了一個起點，那個時代的人究竟穿什麼？維多利亞時期女生一般會穿緊身束衣、配上底裙加長裙，配合設計細節例如多層次的裁剪、壓土、企領、公主袖、荷葉邊等。

戲服彷彿來自四姊妹衣櫃

Jacqueline Durran 把這些項目拆解，根據四姊妹不同的性格選擇不同的配搭，喜歡躲在閣樓寫作多於出席舞會的 Jo，平日穿的是圓身綿質長裙配高領恤衫和西裝外套。而她的戰衣，就是晚上點上洋燭寫作時披上的軍綠色外套。Jacqueline Durran 說這件外套的意義，是她隨手在屋內找到，可能是父親的衣物，就成了她的「寫字服」。至於華麗的衣服，則留給大家姐 Meg 和細妹 Amy。Meg 穿上粉紅傘裙晚裝出席舞會，跟一眾上流社會淑女在長長的樓梯上徐徐走下，化成童話裏的公主，也帶着 Meg 渴望嫁個有錢人的美夢。而 Amy 在巴黎的畫室，在準備跟富有的未婚夫見面前，先脫下畫畫的圍裙，在黑色印

花白色抽褶紗裙外，披上刺繡花紋的小斗篷。此刻的 Amy，沒有信心能成為優秀的藝術家，還是選擇走一條最安全的路，在男性面前展示最美麗的一面。

自電影上映後，外國的時裝編輯紛紛介紹如何塑造《小婦人》形象，其實也就說明了 Jacqueline Durran 的成功。

她說希望四姊妹身上的衣服真的像她們在衣櫃裏的東西，所以如果眼利的話會看到她們把同一項目作不同的配搭，甚至是四人也會共享某些衣物，例如圍巾和披肩。Jo 與 Laurie 會穿上對方的背心外套，正好暗示兩人混合友情與愛情的矛盾關係。

從《小婦人》到《色慾都市》

除了女人與金錢、愛情與婚姻，《小婦人》也在歌頌姊妹情。童年的瘋狂玩伴，吵吵鬧鬧，時而尖酸刻薄，時而溫柔關懷，都能總結在四人戴草帽拿着藤籃到沙灘的一幕，還有披上斗篷和圍巾，手牽手在雪地上散步的場面，有人因而想起《色慾都市》中走在紐約街頭的四女子。

開場時出版商對 Jo 說：「女主角的結局一定要嫁人，否則就是死了。」

到了結尾，Jo 跟他說：「我把女主角賣給婚姻。所以……」

然後 Greta Gerwig 給了 2019 年小婦人一個自由開放的選擇。從《小婦人》到《色慾都市》，女人的結局是否不再一樣？

○