

现代性视野下女性主义在电影中的表达——以格蕾塔·葛韦格的影片为例

金雨馨

南京航空航天大学，江苏南京，211100；

摘要：随着《芭比》（Barbie）在世界范围内的热播，格蕾塔·葛韦格已经成为世界上票房最高的女导演，她的作品再次走进了人们的视野，并引起了人们的热议讨论。她通过对传统女性角色进行解构和重构，她将现代主义元素和女性主义融入作品中，以实现女性独立人格和自我价值的展现。该片以类似“呢喃核”式的文化表达方式为主线，在颠覆美国好莱坞以工业为主的叙事模式的同时，也表现出导演所特有的个人风格，并在许多年轻观众中引起反响。

关键词：格蕾塔·葛韦格；女性主义；现代性

DOI: 10.69979/3041-0673.25.07.053

格蕾塔·葛韦格是一位集“导演、编剧和演员”三位一体的创作者。她的职业生涯开始时主要专注于表演，尤其是独立电影。首先，她将一种新的喜剧自然主义带入了银幕表演，从早期的《汉娜走楼梯》这样的成功作品，到与她的搭档诺亚·鲍姆巴赫（Noah Baumbach）创作出的一系列精彩合作如《弗朗西·哈》、《美国情人》等，她渐渐在演艺界为人所知。然后她在2017年转向导演创作，其导演处女作《伯德小姐》广受好评，获得奥斯卡最佳导演奖和最佳原创剧本奖提名。在2019年凭借小说改编的电影《小妇人》赢得赞誉后，格蕾塔·葛韦格再次用《芭比》电影取得了最大的票房成功，该电影获得了积极评价，总票房超过十亿美元。

何为现代性？The Free Dictionary 将其定义为：

“人文科学和社会科学的主题，既是一个历史时期，也是文艺复兴之后一十七世纪思想的理性时代和十八世纪启蒙运动出现的特定文化规范、态度和实践集合。”

① 然而，从历史经验上看，不同学科传统对现代性理解各异。安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）将现代性视为现代社会或工业文明的缩略语，现代性也就是一种以商品为基础的生产方式及其所产生的生活方式，以及由此而带来的社会关系的变化。在此意义下，现代性可视为工业化世界和资本主义，包括其竞争性产品市场和商品化劳动力过程中的商品生产体系。^[1]再比如，从米歇尔·福柯（Michel Foucault）将现代性理解为一种态度或精神气质，是对时代的批判性质询。劳伦斯卡洪（Lawrence Cahoone）指出现代性起点不确定，可

能始于十六世纪的哥白尼学说或晚近的民主政府。所以，现代性不是一个诞生于特定历史时刻的同质化的时代精神，而是由不同时代体制、文化和政治共同构成的概念，通常在事后才被我们定义为“现代”。^[2]

1 女性主义电影人物在现代性视角下得到了充分的展现

《伯德小姐》描写了伯德的成长经历：一位自恋的中产阶级少女，抗拒权威，与母亲冲突，独立坚持。通过“拒绝自我”的方式，她显示出她对于世界的一种姿态。葛韦格的独特之处在于，她通过对异性恋女性表演中气质不完整和不完美的情况进行处理，提供了一种次要的姿势，以更新作为表演语言的主要姿势。^[3]也就是说，在她的电影中，角色们并非无意识地表达自己的欲望和内心冲突，而是有意识地果断地拒绝社会和道德规范的束缚。她们是女性意识觉醒后的一种反抗方式。她们并非以不合乎逻辑的身体语言来表达被压抑的欲望，而是在语言美学的领域中勇敢地、自觉地展现自己的行为。

在《芭比》之中，玩偶芭比（Barbie）被赋予人形形态，生活在芭比乐园之中。芭比乐园充满了平等，自由与和平。为了拯救人类世界的小女孩，由玛格特·罗比（Margot Robbie）饰演的主角芭比带领瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）饰演的肯（Ken）去到人类生活的环境，却发生了很多意外和冲突，展现了父权制之下女性的生活矛盾与困境。关于芭比的形象，电影中遵循美泰

公司历史，创造出不同职业的芭比，芭比不再仅限于家庭主妇，而是可以做作家，物理学家，律师甚至总统；除主角玛格特·罗比外，其他芭比造型各异，如大号、有色人种、轮椅、寸头等。

总的来看，格蕾塔·葛韦格在电影中对女性形象的探讨带有明显的时代烙印，这反映了现代社会对一代女性的影响以及女性在这种情况下的生存方式。她从性别角度出发，分析了不同时代和文化之间的差异，并探讨了这些因素给女性带来的各种冲击以及造成这一现象的原因。她打破了传统的关于女性的讨论，不再局限于真实关系、理想关系或价值关系，而是将时代与女性联系起来，探究女性对自身的意义。

2 打破常规 IP 改编，依托“呢喃核”的反叛叙事

2019 年，格蕾塔·葛韦格的电影《小妇人》上映，其独特改编引发广泛讨论，原作路易莎·梅·奥尔科特（Louisa May Alcott）的小说《小妇人》涉及女权主义和独立主题，挑战十九世纪规范，成为现代社会经典之一。这本书被多次改编成电视、电影和舞台剧，每一本都对这个时期有不同的解释：四位马奇姐妹呈现出错综复杂、截然不同的年轻女性形象，她们的个性和抱负别具一格。《小妇人》多次被改编成电视、电影和舞台剧，每次都对四位马奇姐妹的形象有不同解释。尽管每部改编的电影对女性角色的刻画略有差异，并对故事进行了全新复述，但均未能达到格蕾塔·葛韦格改编的惊艳效果。葛韦格的创作深受美国独立电影、法国新浪潮、舞台剧和神经喜剧影响，她注重开拍前的排演效果，积极收集演员意见，并在正式拍摄时严格按剧本执行，禁止随意即兴创作。所以在她的新方法里“呢喃核电影”的粗糙混乱被排除，葛韦格所追求的是一种非即兴的“即兴效果”。^[4]

在叙事时间和空间上，原著奥尔科特的小说《小妇人》分为 1868 年和 1869 年两卷，第一卷讲述马奇姐妹在马萨诸塞州的童年，第二卷讲述她们的成年生活。而葛韦格的电影遵循了自己“呢喃核”电影的传统，将过去和现在交错呈现，通过前后闪回对比两个时期的人物生活，结合原著经典章节，通过日常琐事和对话展现小妇人们的生活。在改编《小妇人》的结局时，葛韦格也颠覆了原著，为乔·马奇提供了另一条道路。原著中，乔探讨了她的婚姻和生育计划，最终与巴尔教授结婚并

有了孩子。奥尔科特以自己为原型创作了乔，但她本人未婚未育，一直与母亲同住。由于出版商的要求，奥尔科特不得不为乔设计一个传统的结局。当时现实主义文学占据主导位置，这些小说由于受到现实主义的跳跳框框，结局大多以悲剧收场。女主人公的反抗一般以失败告终。她渴求解放，却被所处时代的社会和性别所击败。^[5]在葛韦格的电影中，乔与原著作者奥尔科特的形象完美融合。出版商达什伍德先生不满女主人公未婚无子的结局，要求乔改成她成为教授的妻子。乔为了更高利润同意了，但保留了版权。电影结尾暗示，西尔莎·罗南饰演的乔虽然未婚无子，但成功出版了小说，最终以自己为原型的女主角结婚生子，小说成为畅销书。150 多年后，新版《小妇人》将影像与文本结合，让观众更深入了解《小妇人》及其背后的原作者奥尔科特。

此外，葛韦格对真人芭比电影的改编非常精妙，不仅涉及文本改编，还进行了深入探究。电影展示了美泰公司的商业版图、芭比玩具的形态和历史背景，并掀起女性解放的浪潮，芭比多扮演拯救者或创业者角色。随着全球女性主义的重新塑造和互联网的兴起，女性生存环境发生巨变，但对女性主义的污名化也普遍存在。女性主义电影被视为反性别叙事，背后有深层次的社会原因。葛韦格结合自身经历，与创作团队合作改编真人版《芭比》，批判美国新自由主义下的隐蔽“父权制”，并构思女性未来的生存之路。

每次改编中，格蕾塔·葛韦格都展现了对女性的深刻关注。她以独特的女性视角审视时代文化，将其融入作品，从叙述到导演风格都充满女性主义色彩。独立电影背景为她的创作注入活力，创新“呢喃核”电影，使风格多样化。她在艺术上重新挖掘电影主题，赋予更多人文内涵，同时在商业领域取得巨大成功。她追求艺术突破，将电影与其他艺术形式融合，形成独特的艺术风格和审美品味。

3 电影台词的女性主义表达

格蕾塔·葛韦格的电影揭示了女性在社会中的地位。在《芭比》中，芭比与格洛丽亚的形象密切相关，经历了被人类发现并寻找家园的过程。肯从人类世界归来后，以父权制度为基础重构了芭比乐园，使芭比们成为肯们的附庸。格洛丽亚（Gloria）的一番言论拯救了“被洗脑”的芭比们：“成为好女人几乎是不可能的，我们必须时刻做到无可挑剔，可事与愿违，我们又总是一再出

错。”

在资本主义市场和父权制家庭中，现代女性必须通过无偿劳动和自我约束保持平衡，而非追求表面胜利。她们既要渴望成为母亲，又要需关爱周围的人，这是社会对女性的要求。“成为好女人几乎是不可能的，我们必须时刻做到无所挑剔。你必须太瘦，又不能太瘦，你要有钱，但是不能张口要钱，否则就是俗，你要往上爬，但不能靠手腕；要有领导力，但不能压制别人的想法。”这种间接的文化表达了一种平衡两者的愿望——既要给予女孩一切，又要对她们施加限制，即“可以，但是”模式：你可以成为自己想要成为的一切，但必须在可接受的范围内。女孩应该做什么？尽管女性具备竞争和胜利的能力，但她们必须以谦虚、自我克制和矜持的态度面对挑战。这是对女孩最好的保护，但同时又是最致命的伤害。如果你走得太远，破坏了内心的平衡，即使你没有故意为之，也可能被归为自以为是的女孩。^[6]

同样，在《小妇人》中，乔也曾经提到社会对女性的双重束缚。“女人有自己的想法，有自己的心和灵魂，女人也有野心，不仅是天赋，不仅是美貌。人们老是爱说，爱就是女人的全部，我已经厌倦了...但同时我好孤独。”这句话打破了 19 世纪人们对女性只会从事家庭主妇角色的偏见，但同时也指出了女性独立的两难困境：要么女性只能得到事业而放弃家庭，要么女性只在照顾家庭而放弃事业，从不出现两者兼得的情况。而在十九世纪，通常情况是家庭就是女性的全部。艾米·马奇说道：“我只是个女人，作为一个女人我没法自己赚钱，至少不足以养活我的家人。如果我有自己的钱，一旦我们结婚，这笔钱就会属于我的丈夫了。”由此我们

可以看到，在十九世纪，社会主流依然是女性囿于家庭，她们没有继承权，只能依附于男性在社会之中生存。

4 结语

在现代化文化的影响下，格蕾塔·葛韦格的电影作品与女性息息相关。在她的作品中，我们可以看到女性意识的觉醒以及对社会问题的关注，同时还能感受到女性意识的解放对于人类生存的重要意义。格蕾塔·葛韦格的电影不仅在意识宣传方面发挥了重要作用，激发了女性对于自身权利的思考和维护，同时也对传统电影叙事体系进行了冲击，为电影创作开辟了一条全新的道路。

参考文献

- [1]陈嘉明. 现代性与后现代性十五讲[M]. 北京：北京大学出版社，2006.
- [2][美]芮塔·菲尔斯基. 现代性的性别[M]. 南京：南京大学出版社，2020:15-16.
- [3]ERIN MANNING. The Minor Gesture[J]. Duke University Press, 2016.
- [4]王昕. 格蕾塔·葛韦格：“后大衰退”时代的姿势、声音与成长叙事[J]. 当代电影,06(2021):132.
- [5][美]芮塔·菲尔斯基. 现代性的性别[M]. 南京：南京大学出版社，2020:197-198.
- [6][美]蕾切尔·西蒙斯. 女孩们的地下战争：揭秘人际交往中的隐形攻击[M]. 海南：海南出版社，2022.

作者简介：姓名：金雨馨 性别：女 民族：汉族 籍贯：云南昆明 职务/职称：无 学历：硕士研究生 单位：南京航空航天大学 研究方向：广播电视艺术