

دیروز و امروز مطالعات "ژانر" شناسی سینما

مسعود اوحدی

مطالعه گونه‌های هنری به همان اندازه ارسسطو و دوران او، قدیمی و پرسابقه است و دست کم یکی از اصطلاحات ژنریک او، یعنی کمدی به طور مرتب به فیلم‌های سینما القا شده است (جالب اینجاست که تراژدی خود را به عنوان یک گونه فیلم معرفی نکرده است). برخورد ژنریک با هنر اما، غالباً مورد حمله قرار گرفته، زیرا شرایط آن اغلب غیردقیق یا نادرست بوده و روش‌های طبقه‌بندی آن ناواضح است. به عنوان مثال فیلم مستند یا مثلاً کمدی ابلهان چیست؟ آیا باید فیلم‌ها را از طریق ویژگی‌های فیزیکی آنها (صامت، رنگی) طبقه‌بندی کرد یا از راه موضوع آنها (کانگستری، وسترن) یا به خاطر مقصود یا تأثیری که بر جای می‌گذارند (کمیک، آموزشی)؟

یک زده خاص مثل فیلم آموزشی به چه مربوط می‌شود یا به چه گرایشی تعلق دارد؟ در هر حال، آیا درست است که آثار هنری را در طبقاتی جای دهیم و آنها را به عنوان موارد سنتی یا گونه‌ای نگاه کنیم؟

بندتو کروچه، منتقد و فیلسوف متنفذ ایتالیایی بر این اعتقاد بود که نقد گونه‌ای، لزوماً با دیدگاه زیبایی‌شناسانه - که همواره آثار هنری را که به منزله آثاری یگانه و شخصی بهشمار می‌روند تهدید می‌کند - سازگار نیست. نظر کروچه اما، چندان رواج و مقبولیتی ندارد و مفهوم گونه، همچنان در نقد و تئوری فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد - به طوری که در تمامی کارهای تئوری و نقد هنر - آن هم با نتایج حائز اهمیت - می‌توان این امر را مشاهده کرد.

از نظر استلنی کاول، فیلسوف و زیبائی‌شناس معاصر آمریکائی، مفهوم گونه برای درک فیلم ضروری است. از نظر او بحث در مورد رسانه سینما به جز از طریق تشریح تمامی گونه‌هایش یا درواقع رسانه‌های سینما، امکان‌پذیر نیست. در عین حال، کاول این نظریه سنتی را که گونه‌ها خود راههای هستند که به‌وسیله آنها امکانات رسانه تشخیص داده شده یا کشف می‌شود، نمی‌پذیرد.

از دید کاول، بحث در مورد امکانات هنری مختلفی که رسانه در اختیار دارد اشتباه محض است. رسانه صرفاً چیزی است که از طریق یا به‌وسیله آن چیز خاصی به‌شیوه‌های مشخص گفته با انجام می‌شود که خود شیوه‌ای در معنی رسانی یا معنی دهنده‌ی است. نخستین فیلم‌های موفق رانمی‌توان حاصل به کارگیری رسانه‌ای که امکانات مختلفی را دارد است. این فیلم‌ها، کشف رسانه‌های خود رسانه فیلم یا گونه‌های آن است - و این گونه‌ها همان شیوه‌های معنی رسانی فیلم به‌شمار می‌روند.

بنا به استدلال کاول، جهان کلاسیک هالیوود از ترکیب سه فقره از آن رسانه‌ها یعنی - داستان‌ها یا ساختارهایی که برگرد: مرد اهل اصول یا طرفدار اصول، مرد خوش‌تیپ، و زن دور می‌زند - تشکیل شده است. مرد اهل اصول، محض خاطر جامعه، بر شر غلبه می‌یابد (جیمز استوارت در مردی که والانس را کشت، گاری کوپر در آقای دیدز به شهر می‌رود)، مرد خوش‌تیپ به دنبال علانق، ارزش‌ها و احترام به خود است (جان وین در زود سرخ، کاری گران‌ت تقریباً در همه فیلم‌هایش).

با از دست رفتن اعتقاد به این گونه‌ها، سینما (البته خیلی دیرتر از هنرهای دیگر قرن بیستم) به دوران مدرنیسم پای گذاشت. دورانی که هنرمند خودآگاه، به جای تولید نمونه‌های دیگری از یک گونه، خود در جست‌وجوی ایجاد یک گونه جدید است.

در بحث و بررسی فیلم اما، مفهوم گونه نیازی به این ندارد که تنها بر اشکال روایت تخیلی القا شود. فیلم غیرتخیلی (واقع‌نمای) را نیز می‌توان به عنوان گونه‌ای در مقابل فیلم تخیلی محسوب داشت.

اگر کسی (مانند کراکوئر) چنین استدلال کند که فیلم ماهیت عکسی دارد و با جهان فیزیکی قرابتی ویژه، پس فیلم غیرتخیلی (اصطلاح دقیق‌تر زیچارد بارسام برای آنچه که معمولاً فیلم مستند خوانده می‌شود) لزوماً مکانی ویژه و برتر را در میان گونه‌های سینمایی اشغال می‌کند.

بحث رابرت وارشو در مورد گانگستر (الیترنر) و وسترن چندان از مباحثه کاول در مورد مرد اهل اصول و مرد خوش‌تیپ دور نیست. از نظر وارشو، قدرت سینمای گانگستری و وسترن از درگیری با مسئله خشونت ناشی می‌شود. قهرمان وسترن شرف خویش را به رخ می‌کشد و احتمال نسبک و سلیقه را در مواجهه با شکست حتمی و ناگزیر به نمایش می‌گذارد. تأکید او بر این نکته است که حتی در کشتن و کشته شدن هم از نیاز به معرفی و برقراری یک شکل قابل تحسین رفتار، رها نیستیم. از آنجا که الگوی وسترن کلاسیک با استواری تمام ثبت شده، لذتی که از فیلم وسترن می‌بریم، لذت یک فرد خبره در رو به روی با مواد آشنای کار خود است. ما باید تغییرات جزئی در خصوصیات بازیگرانی که نقش قهرمان را

ایفا می‌کنند، بپذیریم و توانانی فیلم در ثبت چنین تغییراتی است که آن را همچنان در نظرمان جالب نگاه می‌دارد. هر تلاشی برای شکستن الگوی ثبت شده (سربراتافتن از قواپین گونه)، چه از طریق تبدیل وسترن به ذراهم اجتماعی (مثل خادنه اکس بو Ox bow) یا زیبا ساختن آن (مثل شین Shane)، قادر وسترن را از میان می‌برد. برطبق نظر وارشو، بخشی از لذتی که از این نوع کامل و کافی هنر می‌بریم دقیقاً ناشی از تضاد آن با آفریده‌های پیچیده نامسلم و خودآگاه مدرنیسم است. هنر وسترن، هنری نیست که پیش درآمد مدرنیسم باشد (آن طور که کاول معتقد بود) بلکه هنری است که با مدرنیسم معاصر بوده و ذخیره توانش را از تضاد با آن به دست می‌آورد.

همچون وارشو، پالین کیل نیز از وسترن متظاهری چون وسترن بالغ (جنگجوی ششلول بند، ماجراهای نیمروز) و وسترن تصویری غیرپویا (وسترن‌های جدیدتر جان فورد) اظهار ناخشنودی می‌کند. اما از نظر او، این گونه به فترت و درماندگی رسیده است (یا همچنان که در جایی دیگر اظهار داشته، زین زده شده است). تنها فیلمسازی مثل کوروساوا که می‌خواهد قراردادها را پشت و روکرده، مفهوم شرافت را از جایش جدا کند و قهرمان وسترن را مبدل به شخصیتی کمیک کند، می‌تواند از این گونه بهره‌برداری بیشتری کند.

سوزان سانتاگ، ژانر جدیدتری را مورد بررسی قرار می‌دهد و آن سینمای علمی- تخیلی است که در سال‌های دهه ۱۹۵۰ نمایان گردید. سانتاگ نشان می‌دهد که چگونه به علت تفاوت‌های موجود در دو رسانه، فیلم علمی - تخیلی از داستان علمی - تخیلی متمایز و متفاوت می‌شود. و تعریف وی از این گونه، نشان دهنده رابطه‌ای است که پالین کیل و وارشو نیز به آن اشاره کرده‌اند و آن رابطه میان ظهور و سقوط گونه‌ها و واقعیت‌های اجتماعی است. واقعیت‌هایی که گونه‌های مذکور منعکس می‌کنند.

فیلم علمی - تخیلی نیز همچون وسترن، دارای یک قهرمان نوعی (تیپیک) و ساختاری تکرار شونده است. این گونه نیز با تشویش‌های زندگانی امروز درگیر است. اما ترس فیلم‌های تخیلی از آزالله شخصیت ترسی دوگانه و مبهم، و تلقی آن نسبت به نابودی، یک تلقی زیباشناصانه است. فیلم علمی - تخیلی در فراهم آوردن چنان پاسخ معتبری در برابر وضعیت امروز - که در اکثر آثار ممتاز مدرنیست یافت می‌شود - در می‌ماند. (فیلمی مثل آدیسه فضایی البته از خصوصیات عمومی این ژانر فاصله می‌گیرد).

وارشو، قهرمان وسترن و نیز قهرمان فیلم گانگستری را به عنوان شخصیت‌های مهم و دلالت‌گر و بهترین نمونه‌های موفق سینمای هالیوود می‌شناسد. دیگر منتقدان و نئوریسین - ها، این افتخار را منسوب به کمدی‌های دوران صامت می‌دانند، گونه‌ای که ای جی Agree با ستایشی مهرآمیز توجه مارا به سوی آن فرا می‌خواند. از نظر ای جی اما، کمدی ناطق نشان دهنده یک تنزل ریشگی است که ای جی آن را منسوب به عدم توافق میان سبک کمدی و گفتار می‌داند. شکی نیست که یک چنین عدم توافقی بین برخی از سبک‌های کمدی در ارتباط با گفتار وجود دارد (مخصوصاً کمدی‌هایی که جنبه فیزیکی بیشتری دارند). ولی کمدی‌های دیالوگی دهه ۱۹۳۰ و اوائل دهه ۱۹۴۰ هالیوود، این آثار به همان اندازه بسیاری از آثار کلاسیک کمدی صامت جلوه و ارزش دارند.

از طرف دیگر، فیلمسازان اروپایی همچون 'زنه' و گدار، قراردادهای سینمای تجاری هالیوود را پذیرفته و آن را اساس پیشروی‌های ریشگی یا اصلاح طلبانه خود در زمینه شکل فیلم قرار داده‌اند. مثلاً آلفاویل^۱ گدار از گونه داستان‌های دلهز آور هیچکاک برای نظر و تأمل در مقوله‌های رنج، مرگ، عشق، آزادی و زبان یا اندیشه در سرنوشت جامعه‌ای که در دیالکتیک دائمی پیشرفت توأم با وحشت گرفتار آمده، استفاده می‌کند.

'فیلم ژانر' یا فیلم ژانری (فیلمی که خصوصیات یک گونه خاص سینما یا گونه خاص روایت سینمایی را دارد) در واقع محصول تولید انبوه صنعت سینمای هالیوود است.

بری کیت گرنت Barry Keith Grant در مقدمه کتاب *مجموعه مقالات درباره ژانرهای سینما* فیلم‌های ژانری را قسمت اعظم مجموعه فعالیت‌ها و تجربه‌های جهانی فیلم می‌داند:

«فیلم‌های ژانری قسمت اعظم کار و تجربه فیلم را تشکیل داده است، این فیلم‌ها همان‌کوه بخ تاریخ سینما در زیر قله پیدای آن است که در گذشته به طور معمول به عنوان هنر سینما دانسته می‌شد.»

به نظر لارنس آلووی Lawrence Alloway، حتی از منتقد فیلم هم انتظار می‌رود که سهمی در زیبایی‌شناسی سینمای نوعی (سینمای تیپیک) ادا کند:

«آنچه که از منتقد فیلم، کسی که هفته‌ها و هفته‌ها کورکورانه به تماشای فیلم‌ها می‌نشیند، می‌توان انتظار داشت این است که سهمی در زیبایی‌شناسی سینمای تیپیک ادا کند.»

در حالی که رهیافت مؤلف -محور برای سینمای هالیوود به دلیل ابداع و اختراع و آفرینش شخصی برتری قائل می‌شود، مطالعه ژانر به قراردادها و معانی جمعی و مفاهیم مشترک برتری می‌دهد. بنابراین، مؤلف‌گرایی تأکید را بر منحصر به فرد بودن یک فیلم می‌گذارد حال آن که مطالعات ژانر بر تشابهاتی که بین یک گروه از فیلم‌ها وجود دارد، تأکید می‌کند. در واقع، مطالعات ژانر برای دنباله‌روی و سازگاری با مجموعه‌ای از قراردادها امتیاز قائل می‌شود.

اگر بخواهیم این را دقیق‌تر بیان کنیم، باید بگوئیم، مؤلف‌گرایی شناسایی ویژگی‌های مشترکی است که فیلم‌های یک کارگردان خاص را منحصر به فرد می‌کند، حال آن که مطالعات ژانرشناسی، ویژگی‌های مشترکی است که یک گروه خاص از فیلم‌ها را تعریف و مشخص می‌کنند. مؤلف‌گرایی هیئتی کوچک از فیلم‌ها را بر طبق مختصات سبکی خاص آنها، که با امضای مؤلفی کارگردان یکی پنداشته می‌شود، گردآورده و گروه‌بندی می‌کند. اما مطالعات ژانر هیئت بزرگی از فیلم‌ها را بر طبق ویژگی‌های مشترکی که آن فیلم به خصوص را مثال نوعی (تیپیک) نوع خودش می‌سازد در کنار هم گروه‌بندی می‌کند.

تضاد بین مؤلف‌گرایی (مطالعات تئوری مؤلف) و مطالعات ژانر را می‌توان به عبارت زیر بیان کرد:

- مطالعات ژانر، آنچه را که در یک گروه از فیلم‌ها کلی، استاندارد، عادی، نوعی (تیپیک)، آشنا، قراردادی، در حد معمول و پذیرفته شده است، مزیت شمرده و برایش امتیاز قابل می-

شود.

^۱ بیز رز و امروز: سفنهای عاشت.

- مطالعات مؤلف (یا همان مؤلف‌گرایی) به آنچه که در یک گروه از فیلم‌ها خاص، منحصر به فرد، غیرمعمول، ابداعی یا اختراعی، استثنایی و چالشگر است، برتری قائل می‌شود.

البته، یک فیلم مورد نظر را، هم از چشم‌انداز مطالعات ژانر و هم از چشم‌انداز مطالعات مؤلف می‌توان تجزیه و تحلیل کرد. هر کدام از این چشم‌اندازها صرفاً به جنبه‌های مختلفی از آن فیلم امتیاز می‌دهد. به عنوان مثال، فیلم «نوس مویور» راهم به عنوان یک فیلم ژانری یک ملودرام-بررسی کرده‌اند و هم به عنوان یک فیلم مؤلف - فیلمی از مؤلف مشهور، جزوی فن اشتربنرگ، که حاوی ویژگی‌های تبیک میزانس اوست که یکی از آنها عمق میدان اندک است، ویژگی‌ای که در اثر کاربرد تور ایجاد می‌شود. این توربندی پیش‌زمینه را اشغال می‌کند و تمامی تصویر را دربرمی‌گیرد. با این تکنیک، داستان و شخصیت‌ها در هاله‌ای از ابهام فرو می‌روند و در عوض، فضای داستان به یک پدیده انتزاعی مبدل می‌شود و تأکیدات بر طرح، بافت و ریتم قرار می‌گیرد (تردیدی نیست که اشتربنرگ داستان و شخصیت را آنقدر کم اهمیت و حقیر می‌شمرد که می‌خواست فیلم‌هایش وارونه نمایش داده شوند).

دو رهیافت اصلی نسبت به ژانر وجود دارد: یکی، رهیافت تشریحی/توصیفی و دیگری رهیافت عملکردی.

رهیافت تشریحی کیک هالیوود را به قاج‌های ژانری تقسیم می‌کند و هر ژانر را بر طبق خصوصیات یا ویژگی‌های مشترکش تعریف می‌کند. اما صرف تشریح با توصیف ویژگی‌های مشترک هر ژانر کافی نیست. این رهیافت تشریحی نیازمند رهیافتی مکمل است، و این که با رهیافتی که عملکرد فیلم‌های ژانر را مشخص کند تکمیل شود. اساساً اندیشه ژانر به تعیین رابطه بین فیلم و جامعه‌ای که فیلم در آن ساخته و مصرف شده مرتبط می‌شود، و این اندیشه در برگیرنده تعریف و تشخیص فیلم ژانری به عنوان یک اسطوره فرهنگی است. منتقدین ژانر بیشتر سعی کرده‌اند عملکرد سه ژانر سینمایی: یعنی ملودرام، فیلم نوار (سینمای سیاه)، و سینمای علمی-تخیلی دهه ۱۹۵۰ را تشریح و تعریف کنند.

مسائل مطالعه ژانرها

واژه ژانر، اصلاً به معنای نوع (تیپ) یا مقوله و طبقه است. برای مطالعه یا بررسی یک فیلم به عنوان یک ژانر لزوماً باید آن را به عنوان یک موجودیت یا ذات منحصر به فرد، بلکه به عنوان عضوی از یک مقوله عمومی و به عنوان یک نوع مشخص فیلم بررسی کرد. در رهیافت تشریحی-توصیفی، هر فیلم مشمول مقوله ژانری خاصی می‌شود یا تحت طبقه ژانری خاصی قرار می‌گیرد، به شرط آنکه دارای ویژگی‌ها یا مخصوصات ضروری آن ژانر باشد. پس، هدف از رهیافت تشریحی - توصیفی نسبت به ژانر، مسلماً طبقه‌بندی، یا سازماندهی تعداد کثیری از فیلم‌ها به تعداد اندکی از گروه‌های است. با این حال، دست‌کم در مطالعات سینمایی، این فرایند طبقه‌بندی به طور سیستماتیک فیلم‌ها را در درون ژانرها سازماندهی نمی‌کند.

علت این امر آن است که، مرزهای بین ژانرهای سینمایی، به جای آن که به وضوح معین و مشخص باشد، ناواضح و نامتعین است. و از این روی، ویژگی‌های مشترک آنها در طول زمان تغییر می‌پذیرد. بسیاری از فیلم‌ها، درواقع، ژانرهای دورگه یا چندگه و پیوندی‌اند. چون دارای ویژگی‌های مشترک بیش از یک ژانراند؛ مثال تبیک این امر فیلم‌های نوع کابوی آوازه‌خوان است. این فیلم‌ها ویژگی‌های هر دو ژانر موزیکال و وسترن را دارا هستند.

مسائل یا مشکلات دیگری هم در مطالعه تشریحی - توصیفی ژانرهای خودنمایی می‌کنند؛ مثلاً این که اصلاً ژانرهای را چگونه تعریف و تبیین کنیم؟ آیا باید منکی به طبقه‌بندی‌هایی باشیم که صنعت فیلم (تجاری) آن را تعریف کرده، یا منکی به طبقه‌بندی‌هایی که منتقدین سینما تبیین و مشخص نموده‌اند؟ و این پرسش که چگونه باید ویژگی‌های مشترک ژانرهای را تعریف و مشخص کرد؟

اگر ما کارمان را با گروه‌بندی فیلم‌ها شروع کنیم و بعد ویژگی‌های مشترک آنها را مشخص کنیم، آن وقت باید از خودمان پرسیم: چرا این فیلم‌های خاص را در کنار هم دسته‌بندی کردیم؟ اگر پاسخ دهید که به علت ویژگی‌های مشترکشان چنین کردیم، آن‌گاه، درواقع، هدف توصیفی - تشریحی مطالعات ژانر را - که دقیقاً همین مشخص کردن آن ویژگی‌های مشترک است - از پیش مصادره کرده و مانع تحقق آن شده‌اید.

می‌بینیم که رهیافت تشریحی - توصیفی به ژانر، مملو از مشکلات است. اما رهیافت عملکردی هم مشکلاتی دارد؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات رهیافت عملکردی یا رهیافت خارجی (رهیافت از بیرون) نسبت به فیلم‌های ژانر، که مطالعات ژانر را اصولاً "نمونه چنین رهیافتی می‌دانند، این است که چگونه بتوانیم رابطه‌ای علی بین یک فیلم و مضمون اجتماعی و تاریخی آن برقرار کنیم. فیلمی مثل "هجوم جسد ریاضیان" (۱۹۵۶) اثر دان سیگل، را که یکی از بهترین نمونه‌های ژانر علمی - تخیلی سال‌های دهه ۱۹۵۰ (اوج تحولات این ژانر) است، در نظر بگیرید؛ همین یک فیلم، در ارتباط با مضمون‌اش (جامعه آمریکا در سال‌های دهه ۱۹۵۰) معانی متضادی می‌تواند اختیار کند (معانی متضادی که ما برای آن قائل می‌شویم).

هجوم جسد ریاضیان را می‌توان هم مدافع و هم مخالف ایدئولوژی آمریکایی "جنگ سرد" خواند. سوال این است که مضمون تاریخی و اجتماعی این فیلم چه نقشی را ایفا می‌کند؟ آیا مضمون فیلم شواهدی را در بردارد که از یک استدلال در این باره پشتیبانی کند؟ هدف رهیافت عملکردی نسبت به مطالعات ژانر، بازگرداندن یک فیلم به قلمرو روزمره، یا، به عبارت صحیح‌تر، مربوط به ساختن یک فیلم داستانی (غیرواقعی) به مضمون غیر-داستانی (واقعی) آن است. منتقدین ژانر این کار را در جهت پاسخ به این پرسش انجام می-دهند: «فیلم‌ها چگونه با ما حرف می‌زنند؟»، «این فیلم‌ها کدام رویدادها در زندگی روزمره را بازنمایی می‌کنند؟»

دیروز و امروز مطالعات

این پرسش‌ها بدین علت ضروری است که توضیح و توجیهی برای یک پرسش دیگر دارند و آن اینکه، چرا میلیون‌ها نفر هر هفته به سینما می‌روند (با به هر حال، فیلم می‌بینند).

پاسخ‌هایی که منتقدین ژانر به این پرسش‌ها می‌دهند پاسخ‌هایی موجه و معقول است چون قطعی و مسلم نیست و درواقع، کارها و مواد مطالعاتی دیگری هم باید در جهت تفسیر معانی فرهنگی سینما صورت بگیرد. در عین حال، رهیافت‌های تشریحی- توصیفی و رهیافت‌های عملکردی به نتایج ارزشمندی دست یافته‌اند.

فیلم ژانری در مقام اسطوره

فیلم‌های ژانری انتظاراتی می‌آفرینند که پاسخ‌ها و یا واکنش‌های ما را تعیین یا شرطی می‌کنند. آشنا بودن (آشنا به نظر رسیدن) فیلم‌های ژانری تماشاگر را قادر به پیش‌بینی و توقع چیزی می‌کند که در آن فیلم‌ها ظاهر می‌شود. فیلم ژانری امید و توقع ایجاد می‌کند و اگر این امیدها و توقعات برآورده شود، برای تماشاگر لذت‌بخش خواهد بود. در مطالعه فیلم‌های ژانری، ابتدا نیاز به آن داریم که الگوهای و تم‌هایی را که مکرر در آنها ظاهر می‌شود جدا کنیم. این الگوهای مکرر از نظر منتقدین ژانر صرفاً الگوهای شکلی نیستند، بلکه، اینها بازتابی از پرسش‌های اساسی، مسائل، نگرانی‌ها، مشکلات، اضطراب‌ها و کلی تر از اینها، ارزش‌های جامعه و بازتابی از نحوه تلاش و اقدام آن جامعه برای درگیری با آن مسائل و مشکلات اساسی است. یک فیلم ژانری قانع‌کننده است که به آن پرسش‌ها و مسائل پردازد یا خطابش آن پرسش‌ها و مسائل باشند که تماشاگران انتظار دارند فیلم مذکور به آنها پردازد. فیلم ژانری شکلی از بیان جمعی یا ابراز همگانی collective expression است، آینه‌ای در برابر جامعه که دربرگیرنده و بازتاب مسائل مشترک و ارزش‌های آن جامعه است.

فیلم ژانری ضمناً راه حل‌هایی هم برای آن مسائل پیشنهاد می‌کند و ارزش‌های اجتماعی را تقویت یا مؤکد می‌کند. البته، یک فیلم ژانری نمی‌تواند راه حل‌های واقعی برای پرسش‌ها و مسائل واقعی پیشنهاد کند؛ راه حل‌های فیلم ژانری عموماً راه حل‌های تخیلی و آرامانی است. ولی همین می‌تواند یکی از جاذبه‌های سینما، و بالا خص جاذبه فیلم ژانری را توجیه کند؛ چرا که، این گونه سینما ارائه گر پاسخ‌های تخیلی به مسائل واقعی است، هرچند که این پاسخ‌ها در طول فیلم چیزی بیش از فانتزی صرف به نظر می‌آیند. فقط هنگام ترک سالن سینما و عزم رفتن به خانه، یا بعد از خاموش کردن تلویزیون است که مسائل واقعی دیگر بار خود را نشان می‌دهند.

با این توصیف از عملکرد فیلم‌های ژانری، می‌توانیم چنین استدلال کنیم که تماشای این فیلم‌ها خود شکلی از آینه فرهنگی است. مطالعه فیلم‌های ژانری اما، یکی از طرق مطالعه و بررسی فرهنگی است که این فیلم‌ها را تولید و مصرف می‌کند. چنان‌که نبری کیت گرانت در کتاب تجربه و معنا در فیلم‌های ژانری استدلال می‌کند:

«مسلمًا یکی از اساسی‌ترین شیوه‌های درک فیلم‌های ژانری، و شیوه اساسی توجیه تکامل و تولید و طالع‌دگرگون شونده این فیلم‌ها، محسوب داشتن آنها به عنوان بیان جمعی زندگی معاصر است که واکنشی به ویژه قوی در تماشاگران ایجاد می‌کند. این مسئله عملاً در نقد ژانر فرضی مسلم است که، به عنوان مثال، فیلم‌های موزیکال دهه ۱۹۳۰ در یک سطح باید به عنوان فانتزی‌های فرار از نگرانی‌های دوران بحران اقتصادی آمریکا توصیف شوند، و

ژانر سینمای سیاه دهه ۱۹۴۰ نخست به عنوان بازتاب اختلالات و آشفتگی‌های اجتماعی و جنسی حاصل از جنگ جهانی دوم، و در وهله بعد به عنوان بازتاب سرخوردگی و یأس در هنگام پایان آن جنگ است؛ و به همین ترتیب، بی‌شمار فیلم‌های علمی- تخیلی دهه ۱۹۵۰ در برگیرنده تنش‌های جنگ سرد و نگرانی از درگیری جنگ هسته‌ای بود که در آن دهه مسئله تازه‌ای بود.»

فیلم ژانری ارائه‌گر درسی در چگونگی عمل کردن یا کش در جامعه، و نیز چگونگی برخورد با مسائل و نگرانی‌های جاری است. اما فیلم ژانری راههای خشنای برخورد با مسائل اجتماعی را پیشنهاد نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای ترجیحی از ارزش‌ها را تجویز می‌کند؛ ارزش‌های ایدئولوژی سرمایه‌داری با تأکید بر فرد - حق مالکیت فرد، حق کسب و کار، خصوصی و حق داشتن ثروت شخصی؛ خانواده هسته‌ای (در اصطلاح جامعه‌شناسی)، لزوم تطبیق با قوانین اخلاقی و اجتماعی، و نظایر آن.

الگوهای امروزین مطالعات ژانرشناسی سینما در مورد ژانرهایی که گرایش‌های ملی، منطقه‌ای، بومی و مقطوعی را طبقه‌بندی می‌کنند کاربردهای نمایان دارد و این طبقه‌بندی ضرورتی مستمر در مطالعات سینمایی است.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتو جامع علوم انسانی