Τσίρκο στο Μόναχο

Αυτό το σχετικά πρώιμο έργο του Βολανάκη χρονολογείται το 1876, δηλαδή δυο χρόνια μετά την περίφημη πρώτη έκθεση των ιμπρεσιονιστών στο Παρίσι (1874). Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η σημασία ξεπερνά τα ελληνικά πλαίσια, εφόσον εκτελείται στο Μόναχο από ζωγράφο της γερμανικής σχολής σε μια περίοδο που δεν έχουμε κανένα ανάλογο τόλμημα από Γερμανό καλλιτέχνη. Βασίζεται, όπως και τα καθαρά ιμπρεσιονιστικά έργα, στην απόδοση των διακυμάνσεων του φωτός, το ρόλο του χρώματος, τη στροφή στο στιγμιαίο και το μεταβλητό, τη διάλυση των κλειστών περιγραμμάτων και την επικράτηση του ατμοσφαιρικού, και τέλος τη μετάβαση από το περιγραφικό στο ζωγραφικό. Στο κέντρο του υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου δυο ελέφαντες, με την καθοδήγηση του θηριοδαμαστή, εκτελούν μια άσκηση. Δεξιά φαίνεται η αιώρα, βαθύτερα το θεωρείο των μουσικών. Οι κερκίδες είναι κατάμεστες από το πλήθος. Η εναλλαγή φωτός και σκιάς εξαίρει τους δύο βασικούς πόλους του ενδιαφέροντος: την υποβλητική σκηνή του κέντρου και το χρώμα. Η διαίρεση της χρωματικής επιφάνειας σε μεγαλύτερες, ακανόνιστες κηλίδες αποτελεί το σημείο επαφής με τον ιμπρεσιονισμό. Εξίσου ευδιάκριτη όμως είναι και η δυσκολία των αφομοιώσεων και η πάλη της γερμανικής παιδείας του ζωγράφου με τη γαλλική καινοτομία - ενδείξεις του μεταβατικού χαρακτήρα που έχει το έργο. Αναμφίβολα, είναι ο πρώτος ελληνικός ιμπρεσιονιστικός πίνακας. Αλλά δεν γνωρίζουμε αν ασκεί πραγματικά ουσιαστική επίδραση, είτε στο γερμανικό χώρο που εργάζεται ο καλλιτέχνης, είτε στο στενότερο ελληνικό περιβάλλον. Σπουδαιότατη πάντως είναι η σημασία του για την εξέλιξη του ίδιου του Βολανάκη.

Η τράτα

Σ' αυτό το πρώιμο έργο του Βολανάκη που εμπνέεται από τη ζωή της θάλασσας παρατηρούμε πόσο γόνιμα αφομοίωσε τις κατακτήσεις της θαλασσογραφίας της ολλανδικής ζωγραφικής του 17ου αιώνα αλλά και την καθαρά προσωπική δημιουργική μορφοπλαστική θέλησή του. Εμφανίζονται ορισμένα προσωπικά στοιχεία της ζωγραφικής του, όπως η αγάπη για την ήρεμη και συγκρατημένη ατμόσφαιρα καθώς και μια φανερή λυρική διάθεση. Απεικονίζεται μια πολυπρόσωπη ομάδα στην παραλία, κοντά στα καΐκια και στους ψαράδες που τραβούν τα δίχτυα. Είναι εμφανής η προσπάθεια να δοθεί η ειδική ατμόσφαιρα του χώρου και η αγάπη για τη ρεαλιστική λεπτομέρεια, ο αναπτυγμένος ορίζοντας και η προτίμηση για την ήρεμη επιφάνεια, χρώματα αρμονικά και σύνθεση στην οποία αποφεύγεται κάθε τόλμη.

Η έξοδος του Άρεως

Αυτή η μνημειακών διαστάσεων σύνθεση απεικονίζει τη στιγμή που το πλοίο με κυβερνήτη το Ν.Βότση διασπά τον αποκλεισμό της Πύλου από τον στόλο του Ιμπραήμ, την 25η Απριλίου 1825.
Όπως ακριβώς και στο δίδυμο έργο που ανήκει στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, ο "Άρης" έχει ήδη ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό των εχθρικών πλοίων και κατευθύνεται με ασφάλεια προς το άνοιγμα ελευθερίας του πρώτου πλάνου - και κατ' επέκταση προς το θεατή - κομίζοντας αισιοδοξία για την έκβαση του Αγώνα. Ο θριαμβευτικός κυματισμός της επαναστατικής σημαίας επισφραγίζει το αίσιο μήνυμα της περιπετειώδους διάσωσης, το οποίο αποτελεί και τον τελικό εκφραστικό στόχο της σύνθεσης. Ο Βολανάκης χειρίζεται με εκτελεστική δεινότητα τις περιγραφικές λεπτομέρειες των πλοίων, επιλέγει εύστοχα άλλοτε διάφανους και άλλοτε πυκνούς χρωματικούς τόνους και γενικά στήνει μια ισορροπημένη και ομοιογενή ζωγραφική σύνθεση που επικεντρώνει το θέμα ανάμεσα στα δύο μεγάλα τόξα του ουρανού και της θάλασσας. Στη σύνθεση αυτή, με την ενεργητική αντίθεση των καθέτων και των οριζοντίων και τα χρώματα από το βαθύ γαλάζιο του πρώτου επιπέδου στο γκρίζο του δεύτερου και το ανοιχτό γαλάζιο του τρίτου, όλα τείνουν να δημιουργήσουν μια σχεδόν κλασικιστική ενότητα, με συνέπεια την απουσία κάθε σοβαρής δραματικής έντασης και την επιφυλακτικότητα του ζωγράφου προς τους ιμπρεσιονιστικούς πειραματισμούς που είναι έκδηλοι σε προγενέστερα έργα του.

Το λιμάνι του Βόλου

Στο έργο αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε τις επιδράσεις της ολλανδικής ζωγραφικής που συνδυάζονται με τη χρησιμοποίηση τύπων της γαλλικής τέχνης του 17ου αιώνα. Παρατηρούμε την τοποθέτηση της φωτεινής πηγής στο βάθος του πίνακα, την απώθηση της ανθρώπινης μορφής σε δευτερεύουσες θέσεις, τη χαλαρή σύνδεση των τμημάτων του έργου και την αγάπη του ζωγράφου για το ατμοσφαιρικό. Ενδιαφέρουσα είναι και η αντίθεση ανάμεσα σε τονισμένα και παραπληρωματικά θέματα και τις τομές των επιπέδων. Εμφανίζονται ορισμένα προσωπικά στοιχεία της ζωγραφικής του Βολανάκη, όπως η αγάπη για την ήρεμη και συγκρατημένη ατμόσφαιρα. Σκοπός του είναι η αποκατάσταση ενός διαλόγου ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, το αρχιτεκτονικό θέμα και το καράβι. Όταν εικονίζει τα λιμάνια, όπως στον πίνακα, ο Βολανάκης φτάνει σε εκφραστικά αποτελέσματα που συνδυάζουν την ομορφιά με την ποίηση.

Τα εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου

Στο έργο αυτό ο Βολανάκης προχωρεί σε μια περισσότερο προσωπική σύνθεση των ιμπρεσιονιστικών τύπων με προσωπικές μεταϊμπρεσιονιστικές αναζητήσεις, που πλησιάζουν περίεργα άλλους μεγάλους δημιουργούς της περιόδου. Η ιμπρεσιονιστική έμφαση στην κυριαρχία του φωτός και του χρώματος συνδυάζεται εδώ με μια καθαρά στατική και μνημειακή διάθεση, που θυμίζει μερικά από τα έργα του Σεζάν, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του Βολανάκη η μνημειακή βαρύτητα που δίνει τον τόνο στα έργα του αυτά συνδέεται περισσότερο με τα συγκεκριμένα θεματικά στοιχεία, έχει δηλαδή ρεαλιστική βάση, ενώ στον Σεζάν επιβάλλεται πάντα από την προσωπική χρησιμοποίηση του χρώματος και τα μορφικά χαρακτηριστικά, με τον τεκτονικό και σαφέστερα αφηρημένο χαρακτήρα τους.