Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University Faculty of Romance and Germanic Philology Linguistics and Translation Department

Translation project: Stylistic Devices and Imagery in Ukrainian Translation of Alice Oswald's Poetic Collections

Перекладацький проєкт: Стилістичні засоби та образність в українському перекладі збірок поезій Еліс Освальд

MA Paper

Anita Bereziuk PERm12414d

Research supervisor: A. Kozachuk, PhD.

uso nogati na zamect pyromic va erentportuni governer o recoverii.

ABSTRACT

This paper addresses the issue of rendering stylistic devices and imagery in the Ukrainian versions of Alice Oswald's poetry collections, *Falling Awake* and *Weeds and Wild Flowers*. The author's idiostyle was revealed through a comprehensive analysis of specific nature imagery, syntactic structures such as enjambment, and lexical stylistic devices including metaphor and personification. The translation uses a variety of techniques, primarily literal translation, transposition and modulation, to preserve the aesthetic function and rhythmic structure of the original.

The practical part of the research presents a translation that prioritises preserving the aesthetic function and rhythmic flow of the original. Analysis of translation transformations indicates that, although literal translation is frequently used for universal imagery, the translator relies heavily on creative shifts. The study concludes that successful poetic translation requires balancing linguistic precision with creative freedom in order to convey the author's unique voice.

Key words: Alice Oswald, expressiveness, poetic translation, stylistic devices, translation techniques.

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена проблемі відтворення стилістичних засобів та образності в українських версіях збірок поезій Еліс Освальд «Falling Awake» та «Weeds and Wild Flowers». Ідіостиль авторки було виявлено шляхом аналізу «живого синтаксису» авторки, що характеризується активним використанням енжамбеманів та відсутністю пунктуації, а також специфічних лексичних засобів, таких як метафора та персоніфікація. Переклад містить низку технік, зокрема дослівний переклад, транспозицію та модуляцію, з метою збереження естетичної функції та ритмічної структури оригіналу.

Практична частина дослідження представляє переклад, в якому пріоритетним є збереження естетичної функції та ритмічної плинності оригіналу. Аналіз перекладацьких трансформацій показує, що, хоча для передачі універсальних образів часто використовується дослівний переклад, перекладач значною мірою покладається на творчі трансформації. Результати дослідження свідчать, що успішний поетичний переклад вимагає балансу між мовною точністю та творчою свободою задля відтворення унікального голосу автора.

Ключові слова: експресивність, Еліс Освальд, поетичний переклад, перекладацькі техніки, стилістичні прийоми.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	3
INTRODUCTION	4
CHAPTER 1. TRANSLATION OF CHOSEN PIECES FROM FALLING AWAKE AND WEEDS AND WILD FLOWERS BY ALICE OSWALD	
CHAPTER 2. TRANSLATION COMMENTARY	35
2.1. Alice Oswald's literary portrait	35
2.2. The system of stylistic devices in the poetic style of Alice Oswald	37
2.3. Linguistic means of rendering imagery in the Ukrainian translation	41
CONCLUSIONS	47
REFERENCES	48
APPENDICES	49

INTRODUCTION

Translation plays a vital role in bridging the gap between cultures by facilitating the transfer of aesthetic values, ideas and worldviews across linguistic boundaries. Poetic translation occupies a distinct position in the realm of literary art, as it requires the translator to convey not only the semantic content, but also the rhythmic, phonetic and imagery-laden structure of the original. Translating contemporary British poetry, especially works exploring the relationship between humanity and nature, involves reproducing specific stylistic devices and authorial intonations, presenting a unique set of challenges.

The relevance of this translation project arises from the need to integrate modern British ecopoetry into the Ukrainian cultural context. Alice Oswald is one of the most significant contemporary literary voices, yet her work is underrepresented in Ukrainian translations. This project contributes to the expansion of the Ukrainian literary horizon by offering readers access to unique stylistic forms that blend oral tradition with modernist aesthetics through the translation of her poetry. Moreover, analysing the translation challenges posed by Oswald's "acoustic naturalism" sheds light on broader poetic translation strategies.

A wide range of scholars have contributed to the body of research on the problems of poetic translation and stylistic analysis. This study is theoretically founded on the work of translation theorists and linguists such as S. Bassnett, P. Newmark, R. Jakobson, L. Molina, A. Hurtado Albir, I. Arnold and others. Although the general principles of translating stylistic devices have been widely studied, the specific features of Alice Oswald's idiolect and strategies for reproducing it in Ukrainian require further investigation.

The **goal** of this translation project is to characterize the system of stylistic devices in the author's writing style and to describe the ways of rendering their verse into Ukrainian.

The **objectives** of the project are as following:

- to translate selected poems by Alice Oswald into Ukrainian;
- to characterize the author and her writing style;
- to define the system of stylistic devices in the source text;
- to identify the main techniques used in the Ukrainian translation.

The research material comprises original poems selected from Alice Oswald's collections *Falling Awake* (2016) and *Weeds and Wild Flowers* (2009), alongside their Ukrainian translations carried out by the author of this paper. Both the source text and the translated version of this project consists of 960 lines.

The work consists of introduction, 2 chapters, conclusions, references and appendices. Chapter 1 contains translation, Chapter 2 presents the results of the research on the translation.

The translation project is verified through publication in the proceedings of the Scientific Conference "Romance-Germanic Languages: General Trends in the Development of Linguistic Phenomena, Contrastive and Areal Studies".

CHAPTER 1. TRANSLATION OF CHOSEN PIECES FROM FALLING AWAKE AND WEEDS AND WILD FLOWERS BY ALICE OSWALD

A SHORT STORY OF FALLING

It is the story of the falling rain to turn into a leaf and fall again it is the secret of a summer shower to steal the light and hide it in a flower and every flower a tiny tributary that from the ground flows green and momentary is one of water's wishes and this tale hangs in a seed-head smaller than my thumbnail if only I a passerby could pass as clear as water through a plume of grass to find the sunlight hidden at the tip turning to seed a kind of lifting rain drip then I might know like water how to balance the weight of hope against the light of patience water which is so raw so earthy-strong and lurks in cast-iron tanks and leaks along drawn under gravity towards my tongue to cool and fill the pipe-work of this song which is the story of the falling rain that rises to the light and falls again

SWAN

A rotted swan
is hurrying away from the plane-crash mess of her wings
one here
one there
getting panicky up out of her clothes and mid-splash
looking down again at what a horrible plastic
mould of herself split-second
climbing out of her own cockpit
and lifting away again and bending back for another look thinking

КОРОТКА ОПОВІДЬ ПРО ПАДІННЯ

Це оповідь в якій дощу краплини обернуться листком і знову вниз полинуть це таїнство тієї зливи що улітку краде проміння і ховає його в квітку і кожна квітка то є крихітна притока що з-під землі тече зелена і прудка одним із водних марень і ця казка сховалась в насінині з одну двадцяту мого зап'ястка аби лиш тільки я пройдисвіт зміг пройти прозорим як вода крізь шлейф трави густий і віднайти проміння сонця що криється на вістрі тих висот щоб висадити ніби краплю із дощу та й назворот тоді я міг би мати як вода балансу розуміння ваги надії проти світла спокою й терпіння вода ту первісну енергію в землі черпає затаєна в литому чавуні і з нього витікає під силою тяжіння на мій язик щоб остудити та наповнити музично піснь-оповідь про дощ, що накрапає здіймається до світла й знову опадає

ЛЕБІДКА

Згнила лебідка квапиться подалі від уламків своїх розбитих крил одне тут одне там панічно вилізає з одежини і на півдорозі знову опускає очі на яку жахливу пластмасову форму з-під себе вона перетворилася на мить вилізає з власної кабіни і знову здіймається і прогинається назад ще раз глянути думає

strange strange what are those two white clips that connected my strength to its floatings and lifting away again and bending back for another look at the clean china serving-dish of a breast bone and how thickly the symmetrical quill-points were threaded in backwards through the leather underdress of the heart saying strange strange it's not as if such fastenings could ever contain the regular yearning wing-beat of my evenings and that surely can't be my own black feet lying poised in their slippers what a waste of detail what a heaviness inside each feather and leaving her life and all its tools with their rusty juices trickling back to the river she is lifting away she is taking a last look thinking quick quick say something to the frozen cloud of the head before it thaws whose one dead eye is a growing cone of twilight in the middle of winter it is snowing there and the bride has just set out to walk to her wedding but how can she reach

the little black-lit church

дивно що це за дві білі деталі що з'єднували мою силу з її польотом і знову здіймається і прогинається назад ще раз глянути на чисте порцелянове блюдце грудної кістки і як густо симетричними стрижнями пір'я прошито назад голку шкіряну білизну серця, що каже **ДИВНО ДИВНО** не те щоб такі кріплення могли стримати постійний тужливий помах моїх вечорів і це ж не мої власні чорні стопи лежать розслабившись у капцях скільки ж марноти в деталях яка важка кожна пір'їнка і покидаючи своє життя зі всіма його механізмами що стікають назад до річки іржею вона здіймається останній раз гляне і думає скоріш скоріш скажи шось хмарі застиглій головою поки вона не розтанула чиє мертве око це зростаючий купол сутінків посеред зими там іле сніг і наречена щойно вирушила на своє весілля але як їй лістатися невеличкої темної церкви

дивно

2.1	
it is so cold	адже так холодно
the bells like iron angels	дзвони як залізні ангели
hung from one note	повислі на одній ноті
keep ringing and ringing	дзвонять і дзвонять
FLIES	МУХИ
This is the day the flies fall awake mid-sentence	Це день коли мухи прокидаються на півслові
and lie stunned on the window-sill shaking with speeches	і оглушено лежать на підвіконні тріпочучи словами
only it isn't speech it is trembling sections of puzzlement which	лишень це не слова а тремтливі уривки роздумів що
break off suddenly as if the questioner had been shot	враз обриваються наче думця застрелили
this is one of those wordy days	це один з тих обважнілих словами днів
when they drop from their winter quarters in the curtains	коли вони вивалюються зі своїх зимових покоїв у шторах
and sizzle as they fall	і шиплять в падінні
feeling like old cigarette butts called back to life	наче воскреслі старі недопалки
blown from the surface of some charred world	здуті з поверхні якогось спопелілого світу
and somehow their wings which are little more than flakes	і дивним чином їхні крила що не більше ніж лусочки
of dead skin	мертвої шкіри
have carried them to this blackened disembodied question	донесли їх до цього згаслого безтілесного питання
what dirt shall we visit today?	чий прах ми навідаємо сьогодні?
what dirt shall we re-visit?	до чийого праху ми повернемось?
they lift their faces to the past and walk about a bit	вони підводять голови до минулого і кружляють навколо
trying out their broken thought-machines	пробуючи свої зламані думальні механізми
coming back with their used-up words	повертаються із заяложеними словами
there is such a horrible trapped buzzing wherever we fly	всякий раз як злітаємо чути страшне глухе дзижчання
it's going to be impossible to think clearly now until next winter	тепер до наступної зими не зможемо ясно мислити
what should we	що нам
what dirt should we	чий прах ми
FOX	ЛИСИЦЯ
I heard a cough	Я почула кашель
as if a thief was there	ніби там був злодій
outside my sleep	за межами мого сну
a sharp intake of air	різкий вдих
a fox in her fox-fur	лисиця в своїй лисячій шубі
stepping across	ступає по

the grass in her black gloves траві в чорних рукавичках barked at my house гавкнула в бік мого дому just so abrupt and odd так різко і химерно the way she went вона йшла hungrily asking голодно просячи in the heart's thick accent з сильним сердечним акцентом in such serious sleepless так серйозно й безсонно trespass she came вона проникла a woman with a man's voice жінка з чоловічим голосом but no name але без імені as if to say: it's midnight немовби кажучи: вже північ and my life і моє життя is laid beneath my children лягло попід моїми дітьми like gold leaf наче золотий лист SEVERED HEAD FLOATING DOWNRIVER ВІДТЯТА ГОЛОВА, ЩО СПЛИВАЄ РІКОЮ It is said that after losing his wife, Orpheus was torn to pieces by Кажуть, після смерті його дружини Орфея роздерли на шмаття Maenads, who threw his head into the River Hebron. The head менади та викинули його голову в річку Гебр. Голова все went on singing and forgetting, filling співала і забувалась, сповнюючись водою, плинучи за up with water and floating away. течією. Eurydice already forgetting who she is Еврідіка вже й забувається хто вона with her shoes missing згубила черевики and the grass coming up through her feet трава їй проростає крізь ступні searching the earth обшукує землю for the bracelet of tiny weave on her charcoal wrist де ж тонке плетиво браслета злетіло з вугілля зап'ястка the name of a fly or flower already forgetting who they are ім'я мухи чи птахи що вже й забуваються хто вони they grow they grow ростуть ростуть

поки тіла не виламають їх шиї

till their bodies break their necks

down there in the stone world where the grey spirits of stones lie around uncertain of their limits matter is eating my mind I am in a river

I in my fox-cap floating between the speechless reeds I always wake like this being watched

already forgetting who I am the water wears my mask I call I call lying under its lashes like a glance

if only a child on a bridge would hook me out

there comes a tremor and there comes a pause

down there in the underworld where the tired stones have fallen and the sand in a trance lifts a little it is always midnight in those pools

iron insects engraved in sleep

I always wake like this being watched

там унизу в кам'яному світі де сірі душі каміння розліглись не знаючи своїх меж матерія поглинає мою свідомість я в річці

я в своїй лисячій шапці спливаю поміж німих очеретів завжди прокидаюсь під такими поглядами

вже й забуваюсь хто я вода несе мою личину я кличу лігши під її вії як погляд

якби ж то мене виловила хоч дитина з мосту

з'являється тремор і завмирає павза

там в потойбічному світі де спочило втомлене каміння і пісок ледь-ледь здіймається в трансі у тих затонах завжди глибока ніч

залізні комахи закарбовані в снах

завжди прокидаюсь під такими поглядами

I always speak to myself no more myself but a colander draining the sound from this never-to-be-mentioned wound

can you hear it you with your long shadows and your short shadows

can you hear the severed head of Orpheus

no I feel nothing from the neck down

already forgetting who I am the crime goes on without volition singing in its bone not I not I the water drinks my mind

as if in a black suit as if bent to my books only my face exists sliding over a waterfall

and there where the ferns hang over the dark and the midges move between mirrors some woman has left her shoes two crumpled mouths which my voice searches in and out завжди сам з собою веду бесіди і я вже не я а сито що проціджує звук з цієї невимовної рани

чи ви чуєте ви з вашими тінями довгими і короткими

чи ви чуєте відтяту голову Орфея

ні мені нічого не чутно нижче шиї

вже й забуваюсь хто я кістки не сповнює умисел без якого вчиняється злочин не я не я вода п'є мою свідомість

мовби в чорному костюмі мовби схилився до моїх книжок ϵ лише мо ϵ обличчя що сковза ϵ вниз водоспадом

і там де над темрявою стелиться папороть і мошкара снує поміж дзеркал якась жінка полишила черевики дві роззявлені пащі в яких нишпорить мій голос

my voice being water мій голос що став водою which holds me together and also carries me away яка втримує мене і водночас уносить until the facts forget themselves gradually like a contrail поки реальність не зітре себе як слід від літака and all this week і весь цей тиждень a lime-green light troubles the riverbed лимонно-зелене сяйво бентежить річкове дно as if the mud was haunted by the wood так ніби ліс оселився в намулі this is how the wind works hard at thinking отак ось вітер вперто силкується мислити this is what speaks when no one speaks ось що розмовляє коли ніхто не мовить **COLD STREAK** ПРОТЯГ I notice a cold streak Я помічаю протяг I notice it in the sun я помічаю його на сонці all that dazzling stubbornness усю ту сліпучу впертість of keeping to its clock тримати свій відлік I notice the fatigue of flowers я помічаю втому квітів weighed down by light обтяжених світлом I notice the lark has a needle я помічаю у жайворонка голку pulled through its throat устромлену в горло why don't they put down their instruments? чому вони не відкладають свої інструменти? I notice they never pause я помічаю що вони не зупиняються I notice the dark sediment of their singing я помічаю що темний шлейф їхнього співу covers the moors like soot blown under a doorway вкриває болота наче кіптява під дверима almost everything here has cold hands майже у всіх тут холодні руки I notice the wind wears surgical gloves я помічаю що на вітрі хірургічні рукавички I notice the keen pale colours of the rain я помічаю різкі і бліді кольори дощу like a surgeon's assistant як в асистента хірурга why don't they lift their weight чому б їм не підняти себе and see what's flattened underneath it? і не глянути що там під ними? I notice the thin meticulous grass, я помічаю вперту тонку траву, thrives in this place шо буяє в ньому місні

BODY ТІЛО This is what happened Ось що сталося the dead were settling in under their mud roof мерці обживалися під своїм земляним дахом and something was shuffling overhead а зверху щось шаркало it was a badger treading on the thin partition це був борсук що ступав по тонкій стелі bewildered were the dead мерці збентежені були going about their days and nights in the dark дні і ночі проводили в пітьмі putting their feet down carefully and finding themselves floating обачно ступали ногами і виявляли себе на плаву but that badger але той борсук still with the simple heavy box of his body needing to be lifted доти з важким коробом свого тіла що його треба було підняти was shuffling away alive шаркав живим геть hard at work завзятим трудівником with the living shovel of himself сам собі живою лопатою into the lane he dropped на дорогу він вискочив not once looking up ані разу не підвівши голови and missed the sight of his own corpse falling like a suitcase і прогавив власний труп що впав наче валіза towards him на нього with the grin like an opened zip з осмішкою немов розстібнута блискавка (as I found it this morning) (так я і знайшов його сьогодні вранці) and went on running with that bindweed will of his і продовжив біг вперто як в'юнкий бур'ян went on running along the hedge and into the earth again продовжив біг вздовж тину і знову в землю trembling тремтячи as if in a broken jug for one backwards moment неначе на одну обернену мить у розбитому глечику water might keep its shape вода втримає свою форму A RUSHED ACCOUNT OF THE DEW КВАПЛИВА ОПОВІДЬ ПРО РОСУ I who can blink Я хто в змозі кліпнути to break the spell of daylight щоб розбити чари денного світла and what a sliding screen between worlds і якою же ширмою поміж світами is a blink опускається повіка I who can hear the last three seconds in my head я в чиїй голові чутно останні три секунди but the present is beyond me та теперішнє не підвласне мені listen послухай

в цю коротку мить роздумів

in this tiny moment of reflexion

I want to work out what it's like to descend я хочу розібратися як воно сходити out of the dawn's mind з розуму світанку та віднайти листок і застебнути відоме з невідомим and find a leaf and fasten the known to the unknown with a liquid cufflink рідкою запонкою and then unfasten а потім розстебнути аби було стислим to be brief to be almost actual аби було майже реальним oh pristine example о бездоганний приклад of claiming a place on the earth утвердження свого місця на землі only to cancel тільки аби відмовитись від нього ТІНЬ **SHADOW** I'm going to flicker for a moment я мигцем зблисну and tell you the tale of a shadow й оповім тобі казку про тінь that falls at dusk що лягає як смеркається out of the blue to the earth на землю як сніг на голову and turns left along the path to here і звертає ліворуч по стежці до сюди groggily under its black-out спотикаючись під власним затьмаренням being dragged along crippled over things as if broken-winged волочиться калікою по всьому немов з перебитими крилами not yet continuous ще не тривала no more than a shiver of something лишень чиєсь відлуння with the flesh parachute of a human opening above it з розкритим над ним парашутом з людської плоті but lengthening a little as it descends through the rings що трохи розтягується в такт падінню крізь кільця of one hour into the next однієї години в іншу with the rooks flying upwards snipping at the clouds коли граки летять у височінь розсікаючи хмари until at last out of that opening here it lies поки зрештою з цього просвіту не з'являється my own impersonal pronoun мій власний безособовий займенник crumpled under me like a dead body скорчений піді мною як небіжчик it is faint вона невиразна it has been falling for a long time вона все ще влягається look when I walk дивись коли я йду it's like a pair of scissors thrown at me by the sun сонце ніби жбурляє в мене ножиці so that now as if my skin were not quite tucked in тож тепер моя шкіра наче не до кінця заправлена I am cold cold мені холодно холодно

trying to slide myself out of my own shade
but hour by hour more shade leaks out
or if I stand
if I move one hand
I hear the hiss of flowers closing their eyelids
and the trees
as if dust was being beaten from a rug
shake out their birds and in again
it's as if I've interrupted something
that was falling in a straight line from the eye of God
and if I do nothing
the ground gives up
the almost minty clarity of its grass begins to fade
the white moths under the leaves
are amazed

VILLAGE

Somebody out late again say what you like sinister walk throwing one foot forward black jumble-sale clothes with a bit of string around the knees going over the mud with a tread like that throwing one foot forward somebody out not back being out again walking every evening as regular as the rooks throwing one foot forward so many names in this place are you listening taking his bucket to the tap John Strong that's him bursting full of himself hook-nosed sinister walk scars on each side of the wrist no teeth not known for his beauty having been shot in the mouth black jumble-sale clothes [...] somebody out thankfully not me out lost in the mud somebody lost out late again say what you like

від спроб вислизнути з власної тіні але щогодини тінь розтікається все більше або якщо я встану поворухну рукою я почую шепіт квітів що стуляють свої повіки і дерева немов вибивають пил з килима витрушують з себе птахів і назад пускають це так ніби я піймав щось що падало навпростець з Божого ока і якщо я нічого не роблю земля здається майже м'ятна свіжість її трави починає тьмяніти білі метелики під листям вражені

СЕЛИЩЕ

Знову хтось гуляє допізна кажи що хочеш зловісною ходою крокує вперед чорний одяг з барахолки шмат мотузки навколо колін крізь багнюку такою ходою крокує вперед хтось вийшов знову ще не повернувшись гуляє щовечора як і граки крокує вперед скільки тут імен чи ти слухаєш несе до колонки своє відро Джон Стронг то ϵ він що задира ϵ свій гачкуватий ніс і зі зловісною ходою рубці навколо зап'ястя без зубів не відрізняється красою завдяки кулі в рот чорний одяг з барахолки [...] хтось на щастя не я заблукав у багнюці хтось знов заблукав в ночі кажи що хочеш чобіт біля гранітного корита нас лишилося небагато

a boot by the granite trough not many of us left living in the slippery maybe the last green places are you listening not many of us left not much movement in the blackening lanes among a few low trees little flocks of orchids in the ditches nobody cares it's as dark as a pond down here we could do with a hedge-flail with a scythe somebody with a scythe you can hear him smashing through six-foot nettles black jumble-sale clothes with a bit of string around the knees so as the rats won't run up his legs are you listening Thomas Lytch that's him in the rain now somebody with a tread like that very chilblain slow with a lump on his toe just saw him on the way back home again mud in his mouth [...] I said the dirt gets right into your fingers

living under the trees like this the toads don't mind it this is god's honest truth there's one about as big as a bucket hops out of the nettles every night you can say what you like that's him slugging about the village bent-headed heavily laden with the cold you can tell it's him spillikin legs always wet for some reason always poking the verges looking for a tasty bit of nothing always wet for some reason always standing like a bale in the rain remembering better times whereas naming no names some of us would rather not remember something some of us have got enough bloody nightmares already somebody a bundle of nerves ever since the wall came down won't barely go out of the church now ever since a bat swooped in like a pair of leather gloves feeling her face

had to dive under the pews for cover this is god's honest truth

хто живе на слизьких можливо останніх зелених місцинах чи ти слухаєш

нас лишилося небагато малувато життя у потемнілих алеях куцого підліску невеличкі зграйки орхідей у канавах нікому немає діла тут темно внизу як у ставку нам би не завадив ціп з косою хто-небудь з косою

чутно як він продирається крізь двометрову кропиву чорний одяг з барахолки шмат мотузки навколо колін щоб щури не пролізли в штани чи ти слухаєш Томас Літч

це він зараз під дощем

хтось із такою ходою

зледеніло-повільною з мозоллю на великому пальці щойно побачив його знову на шляху додому з багнюкою в роті [...]

я ж казала що бруд в'їдається в пальці отак жити під деревами жаби не проти це щира правда ϵ одна завбільшки з відро щовечора вистрибує з кропиви кажи що хочеш це він шкандибає по селищу понуривши голову обважнілу від холоду одразу видно що це він чомусь завжди хлюпає худющими ногами завжди тикається узбіччями в пошуках ласого нічого чомусь завжди хлюпає завжди стоїть як тюк під дощем згадувати кращі часи не називаючи імен дехто з нас волів би про щось не згадувати дехто з нас і так вже вдосталь натерпівся кривавих кошмарів хтось сповнена нервів відтоді як впала стіна тепер насилу виходить з церкви відтоді як кажан влетів наче пара шкіряних рукавиць обмацуючи її обличчя

мусила сховатись під лави це чиста правда

Joyce Jones just heard her voice again say what you like cold nights without streetlights walking to the sea perhaps on the soft of her feet with a stout stick why [...] somebody out peering out not me red face at the window regular every evening not noted for his warmth this is god's honest truth not noted for his warmth no wife somebody out late talking in the street not many of us left no shop long weeds in the hedges it's as dull as a pond down here what a hiss in the throat having been gassed in the war that voice is are you listening is that somebody's bed-ridden red face peering out won't barely go out of the house now is that smoke are they burning the trees again say what you like she won't like that not many of us left so many names in this place not many of us left living on the last we can find can you hear this somebody out peering out not me noticed the least likely the very soul of respectability eating something in the cemetery not rats I hope are you listening listen somebody's sister the very soul of respectability without one word of a lie just this very morning being in her slippers having recently put out the trash had the misfortune to die over the dustbins in the snow Lvn Waters of course somebody had to shift her say what you like just saw him with a grim look put her in the car boot cold as a trout with a bit of green silk around the middle to protect against rheumatism

Джойс Джонс щойно знову почула її голос кажи що хочеш холодні ночі без ліхтарів може йдучи до моря на босу ногу з грубим ціпком чому [...] хтось визирає назовні не я червоне обличчя у вікні кожен вечір

червоне обличчя у вікні кожен вечір не вирізняється теплом це чиста правда не вирізняється теплом без дружини хтось допізна на вулиці розмовляє нас лишилося небагато жодної крамниці високий бур'ян у живоплоті

як у ставку тут нудно який свист у горлі отруєний той голос газом на війні чи ти слухаєш чи це чиєсь прикуте до ліжка червоне обличчя визирає тепер насилу виходить з дому чи то ε дим чи вони знову спалюють дерева кажи що хочеш їй це не сподобається нас лишилося небагато стільки тут імен нас лишилося небагато живемо до останку чи чуєш ти хтось визирає не я помітив найменш імовірне втілення поважності їсть щось на кладовищі сподіваюся не щурів чи ти слухаєш слухай чиясь сестра втілення поважності ані слова брехні саме сьогодні вранці в капиях тільки-тільки винесла сміття мала нещастя померти над сміттєвими баками в снігу Лін Вотерс звичайно хтось мусив її перенести кажи що хочеш щойно бачила його виглядав похмуро поклав її в багажник машини холодну як форель

зеленим шовком обмотаний від ревматизму стан

[...]

somebody as barely there as light as a lace curtain lying in the nettles with her teeth upwards couldn't lift herself been living off nettles for a week hence the expression somebody on her knees again not what she was somebody screaming again last night being strangled or something good grief you get used to the sounds not many of us left living on the fluff of green of the last little floes of the earth

VERTIGO

May I shuffle forward and tell you the two-minute life of rain starting right now lips open and lidless-cold all-seeing gaze when something not yet anything changes its mind like me and begins to fall in the small hours and the light is still a flying carpet only a little white between worlds like an eye opening after an operation no turning back each drop is a snap decision a suicide from the tower-block of heaven and for the next ten seconds the rain stares at the ground sees me stirring here

as if sculpted in porridge sees the garden in the gre

sees the garden in the green of its mind already drinking

and the grass lengthening

stalls

maybe a thousand feet above me

a kind of yellowness or levity

like those tiny alterations that brush the legs of swimmers

lifts the rain a little to the left no more than a flash of free-will [...]

хтось ледь помітна легка як мереживна фіранка

лежала в кропиві догори зубами

не могла підвестися

тиждень жила на кропиві звідси й вираз

хтось знову на колінах не та якою була раніше

хтось знову кричить минулої ночі душили абощо

ой лишенько звикаєш до цих звуків нас лишилося небагато

живемо на зеленій пухнастій останній крижині землі

ВЕРТИГО

Дозвольте ступити вперед і повідати про двохвилинне життя дощу

так і почну розтуливши губи і з холодним всевидючим поглялом

коли щось що нічим ще не є передумує як я

і починає падати

після опівночі

а світло досі летючий килим

між світами лише прошмигує білим як просвіт ока

після операції

немає вороття

кожна крапля миттєве рішення

самогубство з небесної вежі

і наступні десять секунд дощ

вливляється в землю

бачить моє бурління

ніби я зліплений з каші

бачить сад у зелені своїх думок що вже п' ϵ

і траву що довшає

завмира€

десь за триста метрів наді мною

свого роду жовтизна чи легкість

як ті крихітні переливи що омивають ноги плавців

until the clouds close their options and the whole melancholy air surrenders to pure fear and falls and I who live in the basement one level down from the world with my eyes to the insects with my ears to the roots listening I feel them in my bones these dead straight lines coming closer and closer to my core this is the sound this is the very floor where Grief and his Wife are living looking up

здіймає дощ трохи ліворуч

всього на мить

доки хмари не зімкнуть свої кордони і все

тужливе небо

не злякається до смерті і

впаде

а я що живу в підвалі

на рівень нижче світу

споглядаю комах і слухаю коріння

слухаю

відчуваю в кістках ці мертві прямі лінії

що все ближче і ближче підступають до мого серця

це і ϵ той звук це і ϵ той поверх де живе Скорбота з дружиною

дивлячись вгору

LOOKING DOWN

shoe

don't go on about those other clouds

those high pre-historic space-ferns

that steam the windows of the wind

Clouds: I can watch their films in puddles passionate and slow without obligations of shape or stillness I can stand with wilted neck and look directly into the drowned corpse of a cloud it is cold-blooded down there precisely outlined as if under a spell and it narrows to a weighted point which throws back darkness oh yes there is a trembling rod that hangs my head above puddles and the clouds like trapped smoke wander under me and the sun lies discarded on the tarmac like an old white

ПОГЛЯД УНИЗ

Хмари: я можу дивитись їхні стрічки в калюжах пристрасні та повільні не зв'язані формами чи нерухомістю я можу стояти з пониклою шиєю і дивитися прямо на хмару-втопленку там внизу холоднокровно

чітко окреслено наче закляттям і звужується до вагомої точки що

розганяє темряву

о так мою голову над калюжами тримає хитка жердина

а хмари наче застиглий дим пливуть піді мною

а сонце лежить покинуте на асфальті

мов старий

білий черевик

не говори про ті інші хмари

ті високі прадавні космопапороті

що розпарюють вікна вітру

I know I could look up and see them я знаю що могла би підняти голову і побачити їх curled like fossils in the troposphere скрученими як скам'янілості в тропосфері but I am here але я тут I have been leaning here a long time hunched я давно стою тут похилившись under the bone lintel of my stare під кістяним одвірком свого погляду with the whole sky з усім небом dropped and rippling through my eye крапнуло й бринить в моєму оці and now a crow on a glass lens а тепер ворона на скельці об'єктива slides through the earth ковзає по землі ALONGSIDE BEANS УЗДОВЖ КВАСОЛІ Weeding alongside beans in the same rush as them Прополюю вздовж квасолі в синхронному поспіху 6 a.m. scrabbling at the earth шоста ранку – шкребу землю beans synchronised in rows квасоля вишикувалася в ряди soft fanatical irresponsible beans лагідна нестримна необережна квасоля behind my back за моєю спиною breaking out of their mass grave пробивається зі своєї братської могили at first, just a rolled-up flag спершу – тільки скручений прапор then a bayonet a pair of gloved hands потім багнет пара рук в рукавицях then a shocked corpse hurrying up in prayer потім ошелешене тіло рветься наверх у молитві and then another і ще одне and then (as if a lock had gone and the Spring had broken loose) і ще (ніби зірвався замок і вирвалася Весна) a hoverfly метелик not looking up but lost in pause не глянувши вгору розгублено застиг landing its full-stop поставивши свою крапку on a bean leaf на листку квасолі (і як виривалось з ременів черево (and what a stomach bursting from its straps what a nervous readiness attached to its lament and яка нервозна готовність вкладена в його плач і using the sound as a guard rail over the drop) цей звук як огорожа над прірвою) and then another і ше олин and after a while a flower і згодом квітка turning its head to the side like a bored emperor схиляє голову набік як знуджений імператор and after a while a flower і зголом квітка singing out a faint line of scent виводить легкий аромат

і вертиться в тій же одержимості своїм завданням
і трудиться в тим же одержимості своїм завданням і трудиться з тим же замріяним злегка розсіяним поглядом
як море
•
накриває спершу одне місце потім інше
і згодом ще одне місце
потім ще одне місце
і ще одне
і ще одне
КОВТОК З ОЗЕРА КРЕНМІР
Земноводна невизначеність
ні озеро ні суша
під чиїм оксамитом
три річки пускаються у свій шлях
у чиїх нескромних пагорбах
втомившись від мого голосу
я дослухалась ради води
встала на коліна і піднесла рот
до отвору в траві
ніби до гнізда сво ϵ ї власної
неприкритої самотності
і безсонного польоту
кажуть колись тут висіли чаплі
як лампи що світили похмурістю
тепер пливуть мандрівники
на крилах своїх плащів
до цього отвору
де можна скуштувати
майже
не зовсім воду
СПОВІЛЬНЕНИЙ ЧОРНИЙ ДРІЗД
Троє людей у снігу
позбавляються себе

breath by breath and every six seconds a blackbird three people in raincoats losing their tracks in the snow walking as far as the edge and back again with the trees exhausted tapping at the sky and every six seconds a blackbird first three then two passing one eye between them and the eye is a white eraser rubbing them away and on the edge a blackbird trying over and over its broken line trying over and over its broken line

DUNT: A POEM FOR A DRIED-UP RIVER

Very small and damaged and quite dry, a Roman water nymph made of bone tries to summon a river out of limestone very eroded faded her left arm missing and both legs from the knee down a Roman water nymph made of bone tries to summon a river out of limestone exhausted utterly worn down a Roman water nymph made of bone being the last known speaker of her language she tries to summon a river out of limestone little distant sound of dry grass try again a Roman water nymph made of bone very endangered now in a largely unintelligible monotone she tries to summon a river out of limestone little distant sound as of dry grass try again exquisite bone figurine with upturned urn in her passionate self-esteem she smiles looking sideways

подих за подихом і раз на шість секунд чорний дрізд троє людей у дощовиках гублять свої сліди у снігу йдуть аж до краю і назад де виснажені дерева стукають у небо і раз на шість секунд чорний дрізд спочатку троє потім двоє ходять повз одне око між ними а око – біла гумка що стирає їх а на краю чорний дрізд повторює знову і знову свою обірвану репліку повторює знову і знову свою обірвану репліку

РОЗСІЛИНА: ВІРШ ПРО ВИСОХЛУ РІЧКУ

Малесенька понівечена й зовсім суха римська водна німфа з кістки пробує викликати річку з вапняку вкрай розмитого збляклого без лівої руки й обох ніг від колін римська водна німфа з кістки пробує викликати річку з вапняку вичерпаного вщент витертого римська водна німфа з кістки остання носійка своєї мови пробує викликати річку з вапняку ледве чутний шелест сухої трави спробуй ще раз римська водна німфа з кістки під загрозою зникнення нерозбірливим монотоном пробує викликати річку з вапняку ледве чутний шелест сухої трави спробуй ще раз вишукана кістяна фігурка з перевернутою урною сповнена палкої гордовитості посміхається скоса глянувши she seemingly has no voice but a throat-clearing rustle as of dry grass try again she tries leaning pouring pure outwardness out of a grey urn little slithering sounds as of a rabbit man in full night-gear, who lies so low in the rickety willowherb that a fox trots out of the woods and over his back and away try again she tries leaning pouring pure outwardness out of a grey urn little lapping sounds yes as of dry grass secretly drinking try again little lapping sounds yes as of dry grass secretly drinking try again Roman bone figurine year after year in a sealed glass case having lost the hearing of her surroundings she struggles to summon a river out of limestone little shuffling sound as of approaching slippers year after year in a sealed glass case a Roman water nymph made of bone she struggles to summon a river out of limestone little shuffling sound as of a nearly dried-up woman not really moving through the fields having had the gleam taken out of her to the point where she resembles twilight try again little shuffling clicking she opens the door of the church little distant sounds of shut-away singing try again little whispering fidgeting of a shut-away congregation wondering who to pray to little patter of eyes closing try again very small and damaged and quite dry

нібито безголоса лише тихий хрип горла як сухої трави спробуй ще раз вона пробує схилитись лити чисту відвертість із сірої урни ледве чутний шурхіт кроля у повному нічному вбранні який настільки причаївся в трухлявій вербі що лисиця вистрибу ϵ з лісу і над його спиною і геть спробуй ще раз вона пробує схилитись лити чисту відвертість із сірої урни ледве чутний плескіт так сухої трави що нишком п'є спробуй ще раз ледве чутний плескіт так сухої трави що нишком п'є спробуй ще раз римська кістяна фігурка із року в рік у заскленій вітрині втративши чутливість до навколишнього світу силкується викликати річку з вапняку ледве чутний шурхіт наближення капців із року в рік у заскленій вітрині римська водна німфа з кістки силкується викликати річку з вапняку ледве чутний шурхіт майже висохлої жінки майже не рухається полем втративши свій блиск до краю з якого нагадує сутінки спробуй ще раз ледве чутне шурхотіння клацання вона відкриває двері церкви ледве чутний далекий спів спробуй ще раз ледве чутне шепотіння метушня загнаної пастви що гадає кому молитися ледве чутне кліпання очей спробуй ще раз малесенька понівечена й зовсім суха

a Roman water nymph made of bone she pleads she pleads a river out of limestone little hobbling tripping of a nearly dried-up river not really moving through the fields, having had the gleam taken out of it to the point where it resembles twilight. little grumbling shivering last-ditch attempt at a river more nettles than water try again very speechless very broken old woman her left arm missing and both legs from the knee down she tries to summon a river out of limestone little stoved-in sucked thin low-burning glint of stones rough-sleeping and trembling and clinging to its rights victim of Swindon puddle midden slum of over-greened foot-churn and pats whose crayfish are cheap tool-kits made of the mud stirred up when a stone's lifted it's a pitiable likeness of clear running struggling to keep up with what's already gone the boat the wheel the sluice gate the two otters larricking along go on and they say oh they say in the days of better rainfall it would flood through five valleys there'd be cows and milking stools washed over the garden walls and when it froze you could skate for five miles yes go on little loose end shorthand unrepresented beautiful disused route to the sea fish path with nearly no fish in

римська водна німфа з кістки вона благає благає річку вийти з вапняку ледве чутне човгання майже висохлої річки майже не рухається полем втративши свій блиск до краю з якого нагадує сутінки. ледве чутне клекотіння тремтіння остання спроба річки більше кропиви ніж води спробуй ще раз зовсім безмовна зовсім розбита стара жінка без лівої руки й обох ніг від колін пробує викликати річку з вапняку трохи обпалена виснажена тьмяний блиск каміння недоспаного тремтячого і впертого на своїх правах жертва Свіндона калюжа бруду нетрі затоптаної зеленню стежки де раки – дешеві інструменти з багна що здіймається за каменем це жалюгідна подоба чистого потоку у гонитві за вже зниклим човен колесо шлюз дві видри гасають уздовж продовжуй і кажуть о так кажуть у дні більших злив заливало п'ять долин змивало корів і доїльні через садові паркани а коли замерзало можна було проїхати на ковзанах п'ять миль так продовжуй трохи відкритий кінець без скоропису прекрасний занедбаний шлях до моря рибний шлях на якому майже немає риби

TWO VOICES

I own the dawn! the cockerel claims. The light still loiters with intent to take the night. Wind steals through woods, the democratic dew gives equal weight to everything. A few blank seconds and he starts again. He yawns and voice possesses him. I own all dawns! I stand on dignity! he shouts out, shut in the dark kingdom of his one-room flat. More pained possessive crazed each time he crows he has to wrench his larynx, curl his claws to let that shout surge through him. Glancing out I notice nothing answers except light, whose answer makes the earth's hairs stand on end and shadows fall full-length without a sound. What is the word for wordless, when the ground bursts into crickets? There's a creaking sound like speaking speeded up. A skeleton crawls across leaves, still in its cramped position. one minute stooping on a bending blade rubbing its painful elbows, next minute made of pinged elastic, flying hypertense, speaking in several languages at once. not like a mouth might speak, more like two hands make whispered contact through their finger-ends, like light itself which absent-mindedly brushes the grass and speaks by letting be, but when you duck down suddenly and stare into the startled stems, there's nothing there.

SUNDAY BALLAD

A questioner called Light appeared, with probe and beam began to search the room

ЛВА ГОЛОСИ

Світанок – мій! – гукає півень. Світ бариться з тим, щоб ночі зняти гніт. Крізь ліс дме вітер, рівну всім вагу дає роса демократична. Миг, чи трохи більше – знову почина. Ірветься голос вверх. Світанки всі – мої! Шануй мене! – кричить він, під замком у млі – владиці над його житлом. Все більше болю і безуму кожен скрик, він мусить стиснути ті кігті, вивернуть кадик, щоб крик цей вирвався крізь нього. Зирк, і бачу, що, крім світла, нічичирк, мурахами земля за нього йде, та тінь – ні пари з вуст – на землю упаде. Як звати невимовне, як земля скипає цвіркунами? Чуть тертя, немов пришвидшені слова. Скелет плазує листям, досі скутий силует ще мить стоїть над зігнутим стеблом, зболілі лікті тре; летить уже слідком за цим, як гумка пружна, і звучить всіма, що знає, мовами за мить. не ротом, а, скоріше, дві руки і їхніх пальців доторку ті звуки, як світло, що розсіяно прочісує траву та його мова – дозвіл бути усьому, однак зігнешся раптом в сіножать – сполохані тобою стебла вже мовчать.

НЕДІЛЬНА БАЛЛАДА

З'явився слідчий йменням Світло, щупом і променем почав в кімнаті ритись

where two lay twined in bed. в якій сплелися в ліжку двоє. whose intellect surpassing theirs на фоні них – інтелектуал with no regard без жалю for things half-dressed до вдягнутих в один лиш пеньюар accused them of old age за старість їх обвинуватив – as weak as eggs they woke. слабкі як яйця ті збудились. they thought their bodies втім думали, що їхні тілеса gleaming in the window-square мов відблиски в квадратному віконці felt less like age than air відчутні як повітря подих а не віку oh no not quite о ні не зовсім in blue pedantic Light у Світлі синьо-педантичному two doors away two trees в двох кроках двох дерев гілляки made less of leaves than sound не стільки з листя скільки з шуму as if to prove them wrong так ніби довести їм хибність цієї думи described the wind описували вільність вітру струму and as they dressed the dust а поки вони вдягались пил flew white and silent through the house білий і тихий по дому полетів YOU MUST NEVER SLEEP UNDER A MAGNOLIA НІКОЛИ НЕ СПИ ПІД МАГНОЛІЄЮ when the tree begins to flower коли дерево починає цвісти like a glimpse of немов проблиск Flesh Плоті when the flower begins to smell коли квітка починає пахнути as if its roots have reached немов її коріння сягнуло the layer of шару Thirst upon the Спраги над відкритою банкою unsealed jar of Радості Joy Alice, you should Алісо, ніколи never sleep under не спи піл такою чистою блідістю so much pure pale so many shriek-mouthed blooms такою крикливою квітучістю as if Patience немов Терпіння had run out of вичерпало своє

Patience	Терпіння
ASIDE	ОСТОРОНЬ
In Berkshire somewhere 1970	У Беркширі близько 1970-го
I hid in a laurel bush outside a house,	я сховалась у лавровому кущі біля будинку,
planted in gravel I think.	висадженому, здається, у гравії.
I stopped running and just pushed open	я зупинилась і просто розсунула
its oilskin flaps and settled down	його маслянисті клапани та вмостилась
in some kind of waiting room, whose scarred boughs	як у приймальні, чиї пошрамовані гілки
had clearly been leaning and kneeling there	вочевидь, схилялись навколішки там
for a long time. They were bright black.	вже давно. Вони були яскраво-чорні.
I remember this Museum of Twilight	я пам'ятаю цей Музей Сутінків,
was low-ceilinged and hear-through	низький і з тонкими стінами,
as through a bedroom window	чути, наче як через вікно спальні
one hears the zone of someone's afternoon	чути чиюсь післяобідню годину,
being shouted and shouted in, but by now	кричить і кричить, але тепер
I was too evergreen to answer, watching	я була надто юна, щоб відповідати, і дивилась,
the woodlice at work in hard hats	як мокриці в касках працюють,
taking their trolleys up and down.	катаючи свої візки вгору-вниз.
through longer and longer interims	через все довші й довші проміжки часу
a dead leaf fell, rigidly yellow and slow.	падало мертве листя, жорстко-жовте і повільне.
so by degrees I became invisible	тож поступово я стала невидимою
in that spotted sick-room light	у тому плямистому світлі лікарняної палати,
and nobody found me there.	і ніхто мене там не знайшов.
the hour has not yet ended in which	години ще не пройшло, коли
under a cloth of laurel	під полотном з лавра
I sat quite still.	я сиділа зовсім нерухомо.
Sz	Щ
good morning to you, first faint breeze of unrest	доброго ранку тобі, перший слабкий подиху неспокою,
no louder than the sound of the ear unzipping,	не голосніший за звук розпаковки вуха,
late-comer, mere punctuation between seasons	запізнілий, всього лиш кома між сезонами,
whom the Chinese call	яку китайці називають
Sz	Щ
forgive me, small-mouth,	пробач мені, малоротий,

I heard you criticise the earth and stepped outside to see the fields ruffle your cloth, but you were moving on: monotonous монотонний vindictive мстивий dust-bearing пилоносний scrupulous ретельний one of many mass-produced particles of time by whom the fruit has small frost-marks and their hearts are already eroded and I теж if you think, leaf-thief, if you think I care about your soft-spoken твоє тихе head-in-the-clouds витання в хмарах seizure of another and yet another and yet another hour then hear me, Sz, you are so bodiless, so barely there that I can only see you through starlings whom you try this way and that like an uncomfortable coat and then abandon а потім відкидаєш **EVENING POEM** Old scrap-iron foxgloves rusty rods of the broken woods what a faded knocked-out stiffness as if you'd sprung from the horse-hair of a whole Victorian sofa buried in the mud down there or at any rate something dropped from a great height

straight through flesh and out the other side

they say the gods being so uplifted

just a heap of shoes

has left your casing pale and loose and finally

can't really walk on feet but take tottering steps

я чула, як ти критикував землю і вийшла, щоб побачити, як ниви шелестять твоїм одягом, але ти рухався далі: одна з безлічі частинок часу масового виробництва, від яких на плодах лишаються сліди морозу, а їхні серця вже зношені, і я якщо ти думаєш, листокраде, якщо ти думаєш, що мені не байдуже із захопленням ще однієї, ще однієї і ще однієї години тоді послухай мене, Щ, ти такий безтілесний, такий ледь помітний що я бачу тебе лише крізь шпаків яких ти приміряєш то так, то сяк, наче незручне пальто ВЕЧІРНЯ ПОЕМА Старі залізні наперстянки іржаві стрижні розтрощених лісів яка ж вицвіла розбита жорсткість ніби ти вискочив з кінського волосу

Старі залізні наперстянки іржаві стрижні розтрощених лісів яка ж вицвіла розбита жорсткість ніби ти вискочив з кінського волосу цілого вікторіанського дивана похованого там у багнюці або у всякому разі щось впало з великої висоти прямо крізь плоть і з іншого боку вилетіло лишивши твою шкуру блідою і вільною і врешті-решт лише купою башмаків кажуть боги такі піднесені не спроможні ходити ногами лише непевними кроками

and lean like this closer and closer to the ground	і припадають так все ближче і ближче до землі
which gods?	які боги?
it is the hours on bird-thin legs	це години на тонких як пташині ногах
the same old choirs of hours	ті самі давні хори годин
returning their summer clothes to the earth	повертають своє літнє вбрання землі
with the night now	разом із ніччю
as if dropped from a great height	ніби впущені з великої висоти
falling	падають
And so he goes on dwindling away	I так він все далі згасає
maybe through too much prayer	може від надмірних молитов
is now too rarefied to touch	тепер надто розріджений щоб торкнутись
or settle anywhere	або осісти десь
and falls to whispering here	і переходить на шепіт тут
as lost as dust	розгублений як пил
in dark light under grass	у темному світлі під травою
in chorus with unanimous unrest	у хорі одностайного неспокою
whose hearsays half-thoughts	чиї чутки напівдумки
twinkling on and off	мерехтять де-не-де
I never quite make out	я ніколи не збагну
or not	чи ні
what is the word for something	яке слово означає щось
fashioned in the quick of hearing	що миттю на слух формується
but never quite	але ніколи
but never quite	але ніколи
appearing	не з'явля∈ться
VIOLET	ФІАЛКА
Recently fallen, still with wings out,	Щойно впавши, ще з розпростертими крилами,
she spoke her name to summon us to her darkness.	назвалася вона, щоб забрати нас у свою темряву.
Not wanting to be seen, but not uncurious,	Не прагнучи потрапити на очі, але не без цікавості,
she spoke her name and let her purple deep eye-pupil	назвалася вона і дозволила зазирнути у свої лілові глибокі
be peered into.	зіниці.
'Violet,' she said	«Фіалка», – сказала вона
and showed her heart under its leaf.	і відкрила своє серце із-під листя.

Then she leant a little frightened forwards Відтак трохи злякано схилилась уперед and picked a hand to pick her. й обрала руку, що її підбере. And her horrified mouseface, sniffed and lifted close, let its gloom be taken and all the sugar licked off its strangeness while we all stood there saying, 'Violet! Violet!' fingering her blue bruised skin. Finally she mentioned the name of her name which was something so pin-sharp, in such a last gasp of a previously unknown language, it could only be spoken as a scent, it could only be heard as our amazement. а почути – лише як наше здивування.

NARCISSUS

once I was half flower, half self, that invisible self whose absence inhabits mirrors. that invisible flower that is always inwardly groping up through us, a kind of outswelling weakness, yes once I was half frail, half glittering, continually emerging from the store of the self itself, always staring at rivers, always nodding and leaning to one side, I came gloating up, and for a while I was half skin half breath. for a while I was neither one thing nor another, a waterflame, a variable man-woman of the verges, wearing the last self-image I was left with before my strength went down down into darkness for the best of the year and lies here crumpled in a clot of sleep at the root of all nothings

LILY OF THE VALLEY

A white-faced hanging-her-head well-rooted woman used to live here. Under the hips of the hills

І її нажахане мишаче личко, обнюхане і підійняте, віддало свою похмурість і всю солодкавість, злизану зі свого дивацтва, поки ми всі стояли, повторювали: «Вайолет! Вайолет!», торкаючись її вкритої синцями шкіри. Нарешті вона назвала наймення свого імені, щось настільки гостре, як останній подих раніше незнаної мови, що його можна було вимовити лише як аромат,

НАРШИС

колись я був напівквіткою, напівсобою, тим незримим «я», чия безвість мешкає в дзеркалах, тією незримою квіткою, що завжди зсередини проростає крізь нас, ніби всепоглинаюча слабкість, так, колись я був напівкрихким, напівблискучим, постійно виринав із самого сховища самого себе, завжди задивлявся на річки, завжди кивав і схилявся на один бік, я зловтішно виринув, і певний час я був напівшкірою, напівподихом, певний час я не був ані чимось, ані нічим, водяним полум'ям, непостійною чоловіко-жінкою межі, одягнений в останній свій образ, який лишився мені, перш ніж моя сила канула в темряву на більшу частину року і не лягла тут зім'ята клубком сну біля коріння всього ніщо

КОНВАЛІЯ

Білолиця зі схиленою головою старезна жінка жила тут колись. Під стегнами пагорбів

in the arms of the valley.	в обіймах долини.
Day after night after day	День за днем ніч за ніччю
she stood here.	вона стояла тут.
Hanging her head and letting fall her glances	Схиливши голову опустивши погляд
on the tilted surface of the river.	на стрімку річкову гладь.
Which was in fact the exact diameter	Чий діаметр насправді
of the sphere of the valley.	дорівнював діаметру долини.
The very tip of the cone	Сама верхівка конуса
down which heaven was endlessly trickling.	з якого нескінченно стікало небо.
And trees leaves stars everything	I дерева листя зірки все
was always running down through stones	завжди стікало крізь камені
to this lowest level	до цього найнижчого рівня
of the lull between earth waves.	затишшя між земними хвилями.
And hanging her head she said	I схиливши голову вона сказала
I'm not leaving this valley	я не покину цю долину
I'm going to bury my feet in the earth	я закопаю свої ноги в землю
they'll never shift me.	вони ніколи не зрушать мене.
But they did.	Але вони зрушили.
RED-VEINED DOCK	ЩАВЕЛЬ КРИВАВИЙ
knock knock	тук-тук
knock knock	тук-тук
dear red-veined	любий кривавий
liver-skinned	шкіра як печінка
scalpel-trained	вправний зі скальпелем
feeler of glands	відчуваєш залози
with your soap-sweet hands	своїми мильно-солодкими руками
and warm glass wands	і теплими скляними паличками
knock knock	тук-тук
knock knock	тук-тук
dear blood-stained Dock	любий скривавлений Щавеле
it's me again	це знову я
and I'm in pain	і мені боляче
absolute eye-watering	аж до сліз

voice-faltering до зірваного горла up-to-the-minute agony безперервна агонія which makes me scream constantly що мучить до постійного крику can you hear me? ти мене чуєш? I need an appointment please мені треба на прийом, будь ласка at every o'clock о кожній годині let me in urgently frequently впусти мене негайно часто you know it's me ти знаєш шо це я with my dead foot з моєю відмерлою ногою sore throat болем у горлі demand for a sick note вимогою лікарняного and I know you і я знаю тебе Dr Go-Slow докторе Неспішний with your thick black eyebrow з твоїми густими чорними бровами and your bristly beard-shadow і щетиною на підборідді I know I know я знаю я знаю your noisy nose-blow тво€ гучне шмаркання and the grimly to-fro і похмуре ходіння туди-сюди fetching of scissors за ножинями by your long fingers твоїми довгими пальцями and your sly certainty і твоєю хитрою впевненістю that there is still no remedy що все ще немає ліків for mortality від смертності except mortality крім смертності **DAISY** СТОКРОТКА I will not meet that quiet child я не стріну ту тиху дитину roughly my age but match-size віком з мене але розміром з сірник I will not kneel low enough to her lashes я не вклонюся так низько аж до її вій to look her in her open eye шоб подивитися їй в очі or feel her hairy wiry strength або торкнутися її жилавої сили or open my mouth among her choristers або розімкнути рота в колі її хористів I will not lie small enough under her halo я не ляжу малим під її німбом to smell its laundered frills щоб відчути дух випраних рюшів

or let the slightest whisperiness	або дозволити легенькому шепотінню
find out her friendliness	вивідати її привітність
because she is more	бо вона більш
summer-like more meek	літня більш лагідна
than I am I will push my nail	ніж я я втисну ніготь
into her neck and make	їй у шию і зроблю
a lovely necklace out of her green bones	з її зелених кісток чарівне намисто
DENSE SILKY BENT	МЕТЛЮГ ПЕРЕРИВЧАСТИЙ
Also there is an old man dressed in a rustling softness	Також є такий старий, вбраний у шарудливу м'якість,
with long washed hair and a little beard cut square,	з довгим вимитим волоссям і квадратною борідкою,
often to be seen at dawn performing stretches to the sun	часто можна побачити його розминку на світанку,
and doesn't care who watches, stares straight through anyone	і йому байдуже, чи хтось дивиться, він глядить крізь усіх
with baleful, buzzard-on-a-fencepost vision.	зловісним поглядом, мов яструб на стовпі.
When he leans to the side and breathes in loud and out	Нахилившись убік і з гучними вдихами-видихами,
with accompanying swearwords, he seems small and sour	з супутніми прокльонами, він здається малим і понурим,
like a lost lover withered to a straw.	як втрачена любов, зів'яла до соломи.
But when he forward-bends and his loose shirt	Але коли він нахиляється вперед, і його розхристана сорочка
flops on his blinking eyes and swishes in the dirt,	лягає на витріщені очі і ляскає об землю,
sometimes we kick him from behind, he doesn't mind,	ми іноді копаємо його ззаду, а він не зважає,
just springs up green again and stares at the sun.	лише знову випростується і вдивляється в сонце.
MOTHER OF THOUSANDS	КАЛАНХОЕ-МАТИ
Mother of Thousands	Каланхое-мати
slaps the flour from her hands	струшує борошно з рук
and lies down flump in her loose-fitting stomach and elbows	і падає на ліжко пухким животом і ліктями
in the arms of her warm old man.	в теплі обійми свого чоловіка.
'No rest for the wicked,' she sighs,	«Лиш на тому світі спочину», – зітхає вона,
rolling a flan of sleep over her eyes.	накриваючи очі плівкою сну.
Mother of Thousands of socks and toys:	Каланхое-мати тисяч шкарпеток та іграшок:
she's a wasp in a tin	як оса в бляшанці
in her too small house, with its too much noise.	у своєму замалому будинку, де забагато шуму.
And she's pregnant again.	I ще й знову вагітна.
'No rest for the wicked,' she sighs,	«Лиш на тому світі спочину», – зітхає вона,
rubbing the flour from her eyes.	відтираючи борошно з очей.

Then it's hours by the bedside, Потім – години в ліжку, bored like an old old woman нудьга, як у старезної жінки, riding alone on a bus що їде сама в автобусі with her mouth dropped open. з привідкритим ротом. «Лиш на тому світі спочину», – зітхає вона, 'No rest for the wicked,' she sighs, smelling the burning smell of her eyes. відчуваючи запах гару з очей. A sudden updraught of dreams Раптовий мрійливий порив lifts her away to a garden. відносить її до саду. She's choking, she's coughing up sap Вона задихається, кашляє соком, with her mouth full of pollen. а рот повний пилку. «Лиш на тому світі спочину», – зітхає вона, 'No rest for the wicked,' she sighs, opening the thousand flowers of her eyes. відкриваючи тисячі квітів своїх очей. STINKING GOOSE-FOOT ЛОБОДА СМЕРДЮЧА Stinking Goose-foot has grown human. Цей бур'ян виріс людиною. It could happen to anyone. Таке з кожним може трапитись. Has no bath. Не миється. Keeps his socks in a bag Тримає шкарпетки в мішку, that he hangs on a nail by the door. який вішає на цвях біля дверей. And his wife in the earth. А дружина його в землі. In the wet season, in the wasteground, У сезон дощів, на пустирі, poking around with a spade, you'll see him колупаючись лопатою, ви побачите, як він put slugs in a bag. збирає слимаків у мішок. Which he pops in his mouth. А потім пхає його собі в рота. Or at puddles he stands Або стоїть біля калюж. soaping his hands, but his breath намилює руки, але його подих smells lonesome пахне самотністю, his toes are decayed underneath. а пальці на ногах підгнивають. Він любить силіти допізна, He loves sitting up late, eating sweet biscuits, їсти солодке печиво, unbinding a bandaged foot розв'язувати перев'язану ногу, which scrunches and itches. що свербить і болить. And the little mealy lines of his veins А маленькі борошнисті лінії його вен show what a trouble it's been показують, як важко

to be quite this strange.

How it stretches his neck
to peer here and there as he goes
slowly along the back lanes
when apparently he's got webbed toes.
All he knows is his hands,
when he creeps and leans on his cane,
seem as old as the lanes
but as strong as good twine

бути настільки дивним.
Як він витягує шию,
зазираючи то тут, то там, поки повільно
крокує по задвірках,
хоча, вочевидь, у нього перетинчасті пальці.
Він знає лише, що його руки,
коли він крадеться, спершись на палицю,
здаються старими, як провулки,
але міцними, як хороший шпагат.

CHAPTER 2. TRANSLATION COMMENTARY

2.1. Alice Oswald's literary portrait

Alice Oswald is a contemporary British poet whose work has redefined the relationship between nature, language and myth in modern poetry. Born in Reading, Berkshire, in 1966, she studied Classics at New College, Oxford, and in the subsequent years worked as a gardener, with these experiences profoundly influencing her poetic worldview. She currently resides in Devon with her husband, playwright Peter Oswald, and their three children. In 2019, she was appointed as the inaugural female Professor of Poetry at the University of Oxford (Lea, 2019). Her academic background and connection to the natural world combine to form the foundation of a poetic style that is both intellectual and vividly sensory.

The scope of Oswald's poetic works – twelve collections in total – encompasses a vast array of forms and themes. Her first collection, *The Thing in the Gap-Stone Stile* (1996), earned her the Forward Prize for Best First Collection. *Dart* (2002), which was awarded the T. S. Eliot Prize, is an extensive poem exploring the River Dart in Devon and serves as a testament to the author's intricate relationship with the place, its voices, mythological elements, and nature (Winterson, 2004). This work has been described by researchers as a form of "poetical cartography," where the author maps the river not just geographically, but through the polyphony of human and non-human voices (Prieto, 2024). Other notable collections include *Woods, etc.* (2005), *Memorial* (2011) – a drastic reinterpretation of Homer's Iliad, *Nobody: A Hymn to the Sea* (2019), and the two which are represented in this paper – *Falling Awake* (2016) and *Weeds and Wild Flowers* (2009).

Her poetry is frequently inspired by classical literature and oral traditions, yet her language remains modern and grounded in the rhythms of nature. She is recognized for her fluid, musical verse, which allows her to merge landscape and human emotion into a single poetic current, thus rendering her voice both intimate and expansive (Kellaway, 2016). This specific attention to the auditory landscape is defined by scholars as "acoustic arrangements," where the poem functions as a score for oral performance, emphasizing the acoustic properties of the natural world (Thacker, 2018).

Oswald's work has received extensive critical acclaim, with scholars and reviewers frequently highlighting her unique position at the intersection of oral tradition, ecopoetics, and classical revisionism. Critics often focus on her structural innovations and her ability to give voice to the non-human world. Joanne Dixon argues that Oswald's poetry creates a space where the boundaries between the human subject and the natural object are dissolved, challenging the anthropocentric worldview (Dixon, 2017).

From a structural perspective, scholars have noted Oswald's deliberate departure from traditional narrative structure. In their analysis of *Memorial*, researchers Lena Linne and Burkhard Niederhoff argue that Oswald employs a "paratactic poetics". By removing the narrative plot of the Iliad and the subordinating connectives, they argue, Oswald creates a "bipolar poem" in which the biographies of dying soldiers are placed alongside extended epic similes. This paratactic structure requires readers to reconcile the violence of war with the pastoral tranquility of nature, forming an "antiphonal account" that highlights the simultaneity of life and death (Linne & Niederhoff, 2018).

Furthermore, her unique blending of the real and the mythic has also been characterized as "magical surrealism," a style that allows for a deeper exploration of the mystery inherent in everyday natural phenomena (Dacus, 2023). Specific analyses of poems such as "Swan" from Falling Awake highlight how Oswald deconstructs romanticized images to reveal a starker, physical reality of the creature (Zani, 2024). Critics such as Jeanette Winterson have praised works like *Dart* for restoring poetry's primal function as the voice of the community and landscape rather than a mere reflection of the poet's ego. Winterson describes Oswald's verse as "fast-flowing as the river", applauding its ability to transform the countryside into an "inner landscape" (Winterson,

2004). Similarly, academic discourse in journals such as *Green Letters* often cites Oswald's "slow listening" technique – a method of deep attentiveness – as a means of challenging anthropocentric perspectives and enabling elements such as water, stones and plants to express themselves (MacKenzie, 2016) and suggesting that it is a vital response to the environmental crisis (Livie, 2018).

While academic observations tend to focus on the intellectual aspects of Oswald's poetry, reader responses often mirror these but focus more intensely on the visceral and auditory experience of her work. Reviews in publications such as *The Guardian* and *The Observer*, as well as discussions among readers on literary platforms, often describe her poetry as "hypnotic", which "has a dizzying way of turning the world upside down" (Anderson, 2017). Kate Kellaway notes that Oswald is fundamentally an "acoustic" poet, whose work must be read aloud to fully appreciate its rhythmic complexity (Kellaway, 2016).

2.2. The system of stylistic devices in the poetic style of Alice Oswald

This study employs a corpus-based approach to analyze the translation transformations in Alice Oswald's poetry, namely, Oswald's collections *Falling Awake* (2016) and *Weeds and Wild Flowers* (2009).

The analytical procedure consisted of three main stages: identifying stylistic devices in the source text; determining the corresponding translation techniques in the target text; and performing a quantitative analysis to reveal the dominant strategies employed in the translation process.

Despite centuries of linguistic appropriateness that has informed the making and judging of poetry (Leech, 2014), nowadays poetry is viewed as one of the freest literary genres in the means of originality and expressiveness. Achieving that calls for maximum usage of literary means such as stylistic devices (also known as tropes or figures of speech).

Stylistic devices are the linguistic techniques that authors use to evoke emotion, create imagery, and shape an individual style. Alshamiri and Murshed define stylistic devices as "some sort of language tools" which are used by authors to create beauty, novelty and uniqueness in the language (Alshamiri & Murshed, 2025); while Katie Wales points out that those are features of language usage that draw attention to themselves and are considered different from standard way of speaking (Wales, 2014).

The classification of stylistic devices is generally founded on the language layers those devices operate on, but occasionally some of them are found to be rather binary in this respect, in possess of double feature. For this reason, it is better to investigate stylistic devices using a level-oriented approach, and for this study the classification given by Ukrainian linguist Olena Selivanova will be used as a point of reference, focusing on two out of four levels: **lexical** and **syntactical** (Selivanova, 2011).

Within this theoretical framework, Alice Oswald's poetry provides a vivid example of how meaning is constructed through the use of those stylistic devices. Her verse relies less on formal structures, such as rhyme schemes or regular metre (with a few exceptions), and more on acoustic naturalism, with sound and image working together to create a sense of fluidity and motion (Kellaway, 2016). Oswald's free verse relies heavily on one of the stylistic devices not mentioned in Selivanova's classification: enjambment. In his *Linguistic Guide to English Poetry*, Leech defines enjambment as the placement of a line boundary where, according to grammatical and phonological considerations, a deliberate pause would be abnormal (Leech, 2014).

The following example is a typical piece by Oswald, in which enjambment coincides with the absolute absence of punctuation, creating a sense of uninterrupted motion and breathless continuity. The omission of punctuation facilitates the convergence of syntax and rhythm into a unified, uninterrupted flow, thereby embodying her conception of poetry as a living, breathing organism:

And so he goes on dwindling away maybe through too much prayer is now too rarefied to touch or settle anywhere and falls to whispering here as lost as dust in dark light under grass in chorus with unanimous unrest whose hearsays half-thoughts twinkling on and off I never quite make out or not what is the word for something fashioned in the quick of hearing

but never quite but never quite

appearing (Oswald, 2016) I так він все далі згасає може від надмірних молитов тепер надто розріджений щоб торкнутись або осісти десь і переходить на шепіт тут розгублений як пил у темному світлі під травою у хорі одностайного неспокою чиї чутки напівдумки мерехтять де-не-де я ніколи не збагну чи ні яке слово означає щось що миттю на слух формується але ніколи але ніколи не з'являється

This example also illustrates the use of repetition, a syntactic device that appears frequently in Oswald's works, serving both rhythmic and semantic functions. As Vyacheslav Karaban (2002) emphasises, syntactic repetition involves the repetition of words or phrases to create a logical or emotional emphasis and draw the reader's attention to specific details. Here, it serves not only to create a rhythm, but also to emphasise the elusive nature of the subject. By delaying the final verb "appearing", Oswald creates palpable tension, forcing the reader to experience the speaker's hesitation and uncertainty. This technique mirrors the natural phenomenon described – something that is constantly on the verge of manifestation, yet remains just out of reach – reinforcing the poem's meditative tone and imitating the cyclical, often unresolved rhythm of nature.

One of the most notable instances of anaphora – one of the kinds of repetition – in Alice Oswald's verse is found in this piece from *Falling Awake*:

I notice a cold streak I notice it in the sun all that dazzling stubbornness of keeping to its clock *I notice* the fatigue of flowers weighed down by light I notice the lark has a needle pulled through its throat why don't they put down their instruments? I notice they never pause I notice the dark sediment of their singing covers the moors like soot blown under a doorway almost everything here has cold hands *I notice* the wind wears surgical gloves *I notice* the keen pale colours of the rain like a surgeon's assistant why don't they lift their weight and see what's flattened underneath it?

I notice the thin meticulous grass, thrives in this place (Oswald, 2016) Я помічаю протяг **я помічаю** його на сонці усю ту сліпучу впертість тримати свій відлік **я помічаю** втому квітів обтяжених світлом я помічаю у жайворонка голку устромлену в горло чому вони не відкладають свої інструменти? **я помічаю** що вони не зупиняються я помічаю що темний шлейф їхнього співу вкриває болота наче кіптява під дверима майже у всіх тут холодні руки **я помічаю** що на вітрі хірургічні рукавички я помічаю різкі і бліді кольори дощу як в асистента хірурга чому б їм не підняти себе і не глянути що там під ними? я помічаю вперту тонку траву, що буяє в цьому місці

Here, the relentless recurrence of "I notice" transforms a simple observation into a disciplined, meditative act. As Nika Marushchak (2019) emphasizes in her studies on poetics and idiostyle, such repetitive structures are not merely ornamental but serve as fundamental markers of the author's unique narrative perspective. By reproducing the anaphora, the Ukrainian translation recreates the original's hypnotic rhythm, ensuring the reader experiences the intended gradual immersion into the landscape.

Parallelism is also employed with some regularity as structural means of achieving rhythmical coherence, e.g.:

down there in the underworld where the tired **stones have fallen** and **the sand** in a trance **lifts** a little (Oswald, 2016)

там в потойбічному світі де **спочило** втомлене **каміння** і **пісок** ледь-ледь **здіймається** в трансі

The parallel syntactic structures create a measured cadence that is almost hypnotic, reflecting the stillness of the underworld. This structural symmetry equates the different elements of the landscape – stones and sand – in the reader's perception. This rhythmic consistency is crucial in establishing the trance-like atmosphere of the poem, where the lines between the animate and inanimate blur.

At the lexical level, Alice Oswald's poetic style is characterised by rich use of metaphor, personification and symbolism. These devices serve as more than mere ornamentation; rather, they are tools serving to animate the natural world. In *A Short Story of Falling*, the opening poem of the *Falling Awake* collection, Oswald reimagines biological processes as metaphysical scenes. For

example, the line "to steal the light and hide it in a flower" (Oswald, 2016) reinterprets photosynthesis as theft, thus giving the natural world intent and agency.

A similar convergence of metaphor and personification can be seen in the poem "Fox". Here, the poet uses anthropomorphic imagery to depict the animal's intrusion:

I heard a cough as if a thief was there outside my sleep a sharp intake of air a fox in her fox-fur stepping across the grass in her black gloves (Oswald, 2016) Я почула кашель ніби там був злодій за межами мого сну різкий вдих лисиця в своїй лисячій шубі ступає по траві в чорних рукавичках

In this excerpt, the initial simile of the "thief" evolves into a sustained personification. By describing the fox as wearing "black gloves", Oswald blurs the distinction between animal instinct and human transgression. The creature transcends its biological reality to become a symbol of stealth, curiosity, and the violation of boundaries between the wild and the domestic.

In a similar manner, Oswald employs symbolism to transform mundane natural elements into vessels of metaphysical significance. In A Short Story of Falling, the rain that "rises to the light and falls again" (Oswald, 2016) is employed as a symbol of the perpetual renewal of life, thus echoing the cyclic movement of creation and decay. Water is frequently employed in Oswald's poetry as both a physical element and a metaphorical device, serving as a conduit for the exploration of concepts such as time, memory, and the fluidity of identity. The same symbolic logic is also evident in Severed Head Floating Downriver, which juxtaposes the image of the river with the myth of Orpheus, creating a dual metaphor of dissolution and remembrance:

my voice being water which holds me together and also carries me away (Oswald, 2016) мій голос що став водою яка втримує мене і водночас уносить

Ultimately, it is evident that Alice Oswald's poetry exemplifies the manner in which meaning and rhythm are derived through the meticulous and consistent utilisation of stylistic devices across diverse linguistic levels. The poet's frequent use of enjambment contributes to a sense of continuity and fluidity, while repetition, parallelism, and anaphora provide structural and rhythmic coherence without reliance on strict metre. At the lexical level, metaphor, personification and symbol predominate, transforming natural imagery into a dynamic medium for reflecting upon time, memory and transformation. Collectively, these devices constitute a cohesive poetic system in which linguistic form, rhythm, and imagery function interdependently to shape Oswald's distinctive, contemplative voice.

2.3. Linguistic means of rendering imagery in the Ukrainian translation

In poetic translation, the translator plays a multifaceted role that differs from other fields. Not only do they act as a linguistic mediator, but they also recreate the aesthetic experience. As Susan Bassnett notes, poetry translation is often considered the most challenging form of translation, requiring the translator to navigate complex linguistic and cultural boundaries while preserving the intricate musicality and symbolic depth that characterise the original text (Bassnett, 2014).

This process requires more than linguistic proficiency; it demands an in-depth understanding of two poetic traditions: the source and the target. The translator must convey not only meaning, but also mood, and not only lexical accuracy, but also the impact of metaphor, the cadence of a line and the rhythmic pulse. According to Peter Newmark, poetry belongs to the "expressive function" of language, in which the form of the utterance is as important as its content. Therefore, the translator's task is to reproduce the author's specific style, as well as the aesthetic impact of the original rhythm and sound symbolism (Newmark, 1988).

Therefore, translating poetry subjects the translator to a constant series of linguistic and aesthetic challenges. The cultural and emotional connotations inherent in poetic language often cannot be transferred directly. This aligns with Roman Jakobson's assertion that poetry is technically "untranslatable" and can only undergo "creative transposition" (Jakobson, 2021). Thus, the translator is required to employ creative strategies that balance precision with poetic freedom. In this context, translation techniques are essential tools for conveying meaning and artistry across languages, enabling the reconstruction of the source text's aesthetic integrity in the target language.

A substantial corpus of research in the field of translation studies has been dedicated to the investigation of the strategies and techniques employed by translators in reproducing imagery and stylistic features in a target language. One of the most widely accepted classifications is that proposed by Molina and Hurtado Albir (2002). Eight specific techniques (adaptation, amplification, borrowing, literal translation, modulation, particularization, reduction, transposition) were selected to serve as the theoretical basis for the subsequent analysis of the Ukrainian translation of Alice Oswald's poetry.

One of the primary strategies for bridging the cultural gap is adaptation. Adaptation is a technique used to replace a source text cultural element with one from the target culture, making the text more familiar and comprehensible to the target reader (Molina & Hurtado Albir, 2002). It is often considered one of the most creative translation strategies, used when the cultural context of the source text differs greatly from that of the target audience. Peter Newmark (1988) defines adaptation as the "freest" form of translation, mainly used for plays and poetry where the themes, characters and plots are preserved but the source language (SL) culture is converted to the target language (TL) culture. In literary translation, this technique is essential for conveying idiomatic expressions, proverbs and culturally specific units of measurement, as translating them literally would disrupt the reader's comprehension. By substituting the original image with a functionally equivalent one in the target culture, the translator can ensure that the emotional and cognitive impact remains the same.

In my translation, adaptation was mainly used for idiomatic expressions and units of measurement:

(1-s) you can hear him smashing through **six-foot** nettles (Oswald, 2016) – **(1-t)** чутно як він продирається крізь **двометрову** кропиву

Here, the imperial measurement unit "six-foot" was adapted to the metric system ("двометрову") to ensure the target audience can recognise it immediately.

(2-s) that falls at dusk out of the blue to the earth (Oswald, 2016)

(2-t) що лягає як смеркається

на землю як сніг на голову

The English idiom "out of the blue" implies suddenness. In order to preserve the meaning and imagery that would be familiar to the Ukrainian reader, I used the adaptation technique, employing the equivalent idiom "як сніг на голову".

(3-s) "No rest for the wicked," she sighs, rolling a flan of sleep over her eyes. (Oswald, 2009) (3-t) «Лиш на тому світі спочину», — зітхає вона, накриваючи очі плівкою сну.

The proverb "No rest for the wicked" carries a weary tone. I adapted it by using a culturally specific Ukrainian phrase that conveys the same fatalistic acceptance of endless work.

While adaptation addresses cultural disparities, structural differences often necessitate expanding the target text to preserve clarity and rhythm. This brings us to the technique of amplification. Amplification involves introducing linguistic details that are not explicitly present in the source text, such as explicative paraphrasing or extra words (Molina & Hurtado Albir, 2002). When translating poetic texts, translators often need to expand the target text to ensure grammatical correctness or preserve the rhythmic structure. Eugene Nida (1964) categorises this as "additions", explaining that such expansions are often necessary to make explicit what is implicit in the source text, or to resolve structural ambiguities. When translating from a concise, analytical language such as English into a synthetic language such as Ukrainian, amplification is often necessary to complete a specific metre and rhyme scheme, ensuring that the target verse retains the sonic density and meaningful weight of the original.

(4-s) It is the story of the falling rain to turn into a leaf and fall again (Oswald, 2016) (4-t) Це оповідь в якій дощу краплини обернуться листком і знову вниз полинуть

(5-s) if only I a passerby could pass as clear as water through a plume of grass to find the sunlight hidden at the tip turning to seed a kind of lifting rain drip (Oswald, 2016) (5-t) аби лиш тільки я пройдисвіт зміг пройти прозорим як вода крізь шлейф трави густий і віднайти проміння сонця що криється на вістрі тих висот щоб висадити ніби краплю із дощу та й назворот

In these examples, I amplified some phrases to enhance the imagery and maintain the rhythmic structure and rhyme of the Ukrainian version.

On the other hand, some elements of the source text need to be preserved rather than adapted or expanded in order to maintain the specific setting. In such cases, borrowing is the most appropriate strategy. **Borrowing** is the translation technique that involves transferring a word or expression directly from the source text into the target text (Molina & Hurtado Albir, 2002). It is usually achieved through transliteration or transcription, and is vital for preserving proper nouns, toponyms and specific cultural references that ground the text in its original context. The source text includes few of those, which mainly undergone transcription (i.e. rendering them phonetically):

John Strong – Джон Стронг Thomas Lytch – Томас Літч

Joyce Jones – Джойс Джонс Lyn Waters – Лін Вотерс Swindon – Свіндон Violet – Вайолет

Furthermore, it is important to note that when translating from an analytical language (such as English) into a synthetic language (such as Ukrainian), morphological naturalisation is inevitable. This process involves adapting the borrowed word to the grammatical system of the target language by assigning it gender, number and case inflections. Without this adaptation, the borrowed names would not function syntactically within a Ukrainian sentence. The examples below illustrate how English plural markers and syntactic positions were converted into Ukrainian case endings and plural forms:

(6-s) Orpheus was torn to pieces by **Maenads** (Oswald, 2016) – **(6-t) Орфея** роздерли на имаття **менади**

(7-s) In Berkshire somewhere 1970 (Oswald, 2016) – (7-t) У Беркширі близько 1970-го

Despite the need for various transformations, the universal nature of certain poetic images allows for a direct transfer. **Literal translation** is a word-for-word translation in which the source text is converted into the target language with minimal structural or semantic changes (Molina & Hurtado Albir, 2002). Although it is often criticised in literary translation, it remains a valid and necessary technique, particularly when the source and target languages have similar structural or conceptual categories. Newmark (1988) argues that it should be the first step in any translation process, unless it results in inaccuracy or unnaturalness. This technique involves rendering the text word for word, transferring the syntactic structure and semantic imagery of the original without significant alteration. In poetic translation, this technique is effectively employed when the original imagery is universal or the syntax is deliberately simple. This enables the translator to preserve the author's specific stylistic choices and the directness of the poetic voice, avoiding the imposition of unnecessary interpretations.

The examples below show how the syntactic and semantic structures of the source text have been preserved in the target text.

(8-s) why don't they put down their instruments? (Oswald, 2016) – **(8-t)** чому вони не відкладають свої інструменти?

(9-s) I notice the keen pale colours of the rain like a surgeon's assistant (Oswald, 2016) (9-t) я помічаю різкі і бліді кольори дощу як в асистента хірурга

- (10-s) had the misfortune to die over the dustbins in the snow (Oswald, 2016) (10-t) мала нещастя померти над сміттєвими баками в снігу
- (11-s) And her horrified mouseface, sniffed and lifted close (Oswald, 2009) (11-t) I ії нажахане мишаче личко, обнюхане і підійняте

However, when a literal translation would distort the meaning or sound unnatural in the target language, a change of approach is needed. This is where modulation proves to be an invaluable tool. Newmark (1988) defines **modulation** as a variation that occurs through a change in viewpoint or perspective, and often in category of thought. Unlike transposition, which is a grammatical change, modulation is a semantic shift. This technique is often employed to convey complex metaphors or adapt imagery to the logic of the target language. Common types of

modulation include changing from the abstract to the concrete, reversing terms, and antonymic translation (replacing an affirmative statement with a negative one that conveys the same meaning). This strategy enables the Ukrainian translation to sound natural and idiomatic while preserving the underlying message of the English source text.

(12-s) is one of water's wishes and this tale

hangs in a seed-head smaller than my thumbnail (Oswald, 2016)

(12-t) одним із водних марень і ця казка

сховалась в насінині з одну двадцяту мого зап'ястка

This is an example of a shift in cognitive reference necessitated in order to preserve the rhyme scheme while retaining the core meaning of "smallness".

(13-s) the crime goes on without volition singing in its bone (Oswald, 2016) — (13-t) кістки не сповнює умисел без якого вчиняється злочин

(14-s) until the clouds close their options and the whole melancholy air surrenders to pure fear and falls (Oswald, 2016) (14-t) доки хмари не зімкнуть свої кордони і все тужливе небо не злякається до смерті і впаде

- (15-s) until the facts forget themselves gradually like a contrail (Oswald, 2016) (15-t) поки реальність не зітре себе як слід від літака
- (16-s) it's as dark as a pond down here we could do with a hedge-flail (Oswald, 2016) (16-t) тут темно внизу як у ставку нам би не завадив ціп

In this group of examples, modulation primarily manifested through antonymic translation, a technique that involves replacing an affirmative construction in the source text with a negative one in the target text (or vice versa) to achieve a more natural, idiomatic flow.

(17-s) let its gloom be taken and all the sugar licked off its strangeness (Oswald, 2009) – (17-t) віддало свою похмурість і всю солодкавість, злизану зі свого дивацтва,

In this case, the passive construction was modulated into an active one, thus enhancing the personification of the flower described.

In addition to changing the perspective, the translator often needs to adjust the level of detail to suit the norms of the target language. **Particularization** entails using a precise or concrete term instead of a general one (Molina & Hurtado Albir, 2002). In literary translation, this technique is often employed to create more vivid and specific imagery, helping the reader to visualise the scene more clearly.

Here are the examples:

(18-s) and leaving her life and all its **tools** (Oswald, 2016) – (18-t) і покидаючи своє життя зі всіма його **механізмами**

(19-s) what dirt shall we visit today? what dirt shall we re-visit? (Oswald, 2016) (19-t) чий прах ми навідаємо сьогодні? до чийого праху ми повернемось?

- (20-s) and the midges move between mirrors (Oswald, 2016) (20-t) i мошкара снує поміж дзеркал
- **(21-s)** in the blackening lanes among **a few low trees** (Oswald, 2016) **(21-t)** у потемнілих алеях **куцого підліску**

(22-s) with no regard for **things half-dressed** (Oswald, 2016) (22-t) без жалю

до вдягнутих в один лиш пеньюар

As exemplified above, the use of particularization was primarily aimed at resolving lexical ambiguity and crystallizing the visual imagery of the poem. This ensured that the target text retained the vividness and emotional impact of the original. Words with a broad semantic range in the source text, such as "things", "tools", or "secret", function effectively in English due to its high degree of abstraction. However, a literal translation of these generalized concepts into Ukrainian could flatten the poetic image or create stylistic dissonance. To avoid this, I narrowed the semantic scope by substituting abstract notions with tangible, sensory objects (e.g. by specifying the exact degree of unclothedness or the almost mechanical complexity of the bird's anatomy).

While amplification adds detail, the target language's rhythmic constraints sometimes demand the opposite approach. **Reduction** refers to the suppression of information from the source text in the target text (Molina & Hurtado Albir, 2002). Nida (1964) classifies this under "subtractions", highlighting that repetitions, transitional words or highly specific references may need to be omitted to prevent the translation from becoming excessive. This is particularly useful when translating from English into Ukrainian, since the latter language does not require the same frequency of auxiliary verbs or possessive pronouns. By removing these elements, the translator can achieve a more concise and rhythmic flow, thus focusing the reader's attention on the essential imagery.

(23-s) with their **rusty juices** trickling back to the river (Oswald, 2016) — (23-t) що стікають назад до річки **іржею**

The word "juices" was omitted, and the image was reduced to "ipжею". The verb "стікають", which implies a liquid state, rendered the word "juices" redundant in the Ukrainian line.

(24-s) *keep* ringing and ringing (Oswald, 2016) – **(24-t)** дзвонять і дзвонять

The aspect marker "keep" was reduced. In Ukrainian, the repetition of the verb "дзвонять" sufficiently conveys the continuous nature of the action, eliminating the need for an auxiliary verb.

(25-s) and sizzle as they fall

feeling like old cigarette butts called back to life (Oswald, 2016)

(25-t) і шиплять в падінні

наче воскреслі старі недопалки

This example features a double reduction: the word "feeling" was omitted in correspondence to the structure of the Ukrainian sentence, and the phrase "called back to life" was reduced to a simple "воскреслі".

(26-s) a sharp intake of air (Oswald, 2016) – (26-t) різкий вдих

The phrase "intake of air" was reduced to the single word "вдих". This shortening of the phrase makes the line sharper and more abrupt, mirroring the sudden sound described.

Finally, the fundamental structural differences between between English, an analytical language, and Ukrainian, a synthetic one, necessitate frequent grammatical changes. These changes are achieved through the technique of transposition. **Transposition** entails a change in grammatical category or syntactic structure, such as converting a verb into a noun or an active voice into a passive one (Molina & Hurtado Albir, 2002). Newmark (1988) refers to it as a "shift," which is often necessitated by the structural differences between languages. Transposition may involve converting a verb into a noun (nominalisation), an adjective into a verb, or an active construction into a passive one. In poetic translation, this technique gives the translator the flexibility needed to fit the semantic content into the target language's syntactic norms and rhythmic constraints.

(27-s) searching the earth

for the bracelet of tiny weave on her charcoal wrist (Oswald, 2016)

(27-t) обшукує землю

де ж тонке плетиво браслета злетіло з вугілля зап'ястка

The participial phrase "searching... for" was changed into the finite subordinate clause "де ж...". This alteration clarifies the syntactic relationship and adheres more closely to Ukrainian grammatical norms than a literal participial construction would.

(28-s) it's like a pair of scissors thrown at me by the sun (Oswald, 2016) – (28-t) сонце ніби жбурляє в мене ножиці

The passive construction "thrown... by the sun" was transposed into the active voice: "сонце... жбурляє". This change makes the image more dynamic and emphasises the sun's role as a hostile force in the poem *Shadow*.

(29-s) More pained possessive crazed each time he crows

he has to wrench his larynx, curl his claws (Oswald, 2016)

(29-t) Все більше болю і безуму кожен скрик,

він мусить стиснути ті кігті, вивернуть кадик,

The verb "crows" was replaced by the noun "скрик". This nominalisation maintains the rhythm and rhyme of the target text.

CONCLUSIONS

Translation is a complex and multifaceted process. It involves more than simply transferring words from one language to another; it also involves conveying the richness of meaning, tone, rhythm and cultural nuances inherent in the source text. This is particularly true of poetic translation, a distinct form of literary art where form and content are inseparable.

This Master's thesis focuses on the translation and analysis of selected poems from the collections *Falling Awake* (2016) and *Weeds and Wild Flowers* (2009) by the contemporary British poet Alice Oswald. Oswald is widely recognised for her distinctive style of "acoustic naturalism", blending oral tradition, classical mythology and precise botanical imagery. Her work is characterised by a "living syntax", utilising enjambment and a lack of punctuation to create a sense of breathless continuity and fluidity.

The project's primary objectives were to characterise the author's writing style, define the stylistic devices used in the source text and identify the main techniques employed in the Ukrainian translation. The study relied on the theoretical frameworks of Selivanova O. (for stylistic analysis) and Molina & Hurtado Albir (for translation techniques).

The analysis revealed that Oswald's poetry is characterised by metaphors, personification and water symbolism, which bring the natural world to life and blur the distinction between human and non-human. The translation process presented significant challenges in reproducing the specific rhythm and the author's "slow listening" technique.

The quantitative analysis of the translation techniques used in this study reveals a clear pattern in the strategies employed to translate Alice Oswald's poetry into Ukrainian. As shown in the diagram in Appendix A, literal translation accounts for the largest proportion (22%), indicating that much of Oswald's imagery is universal enough to be transferred directly without loss of meaning. However, the high frequencies of transposition (18%) and modulation (15%) demonstrate that grammatical restructuring and semantic shifts were crucial for adapting the text to the synthetic nature of the Ukrainian language while preserving the specific poetic logic. Amplification (11%) also played a vital role in preserving the rhythmic structure and rhyme scheme. Less frequent techniques, such as particularisation (8%), reduction (7%), adaptation (5%) and borrowing (4%), were employed for specific stylistic and cultural adjustments. This statistical distribution highlights the translator's balanced approach of adhering to the original text where possible while employing creative transformations to recreate the aesthetic effect.

In conclusion, this translation project highlights the need for a balance between linguistic precision and creative freedom when translating contemporary British ecopoetry. The prevalence of grammatical and semantic transformations, such as transposition and modulation, highlights the importance of adapting the text to the norms of the target language while preserving the author's unique voice. Future research could examine the phonostylistic features of Oswald's work, particularly in her epic poem *Memorial*, and analyse how her nature imagery is received by a Ukrainian audience.

REFERENCES

- 1. Alshamiri, K. A., & Murshed, A. H. A. (2025). Stylistic Devices in Different Literary Extracts: A Stylistic Study. *Sch J Arts Humanit Soc Sci*, 8, 288-294.
- 2. Anderson E. (2017, February 1). *Falling Awake*. Goodreads. Retrieved November 18, 2025, from https://www.goodreads.com/book/show/26889441-falling-awake
 - 3. Bassnett, S. (2014). *Translation studies*. Routledge.
- 4. Dacus, R. (2023, December 20). Magical Realism in Poetry Alice Oswald. RachelDacus.com. Retrieved November 18, 2025, from https://racheldacus.net/2023/12/magical-surrealism-in-poetry-alice-oswald/
- 5. Dixon, J. (2017). Fitting Manifestations: Epiphany in Alice Oswald, Kathleen Jamie, Liz Berry and Joanne Dixon. Nottingham Trent University (United Kingdom).
- 6. Jakobson, R. (2021). On linguistic aspects of translation. In *The translation studies reader* (pp. 156-161). Routledge.
- 7. Kellaway K. (2016, July 17). Falling Awake by Alice Oswald review encounters with nature that defy language. *The Observer*. Retrieved November 18, 2025, from https://www.theguardian.com/books/2016/jul/24/falling-awake-alice-oswald-review-nature-notes-from-frontier-of-language
- 8. Lea R. (2019, Jun 21). Alice Oswald elected Oxford professor of poetry by huge margin. The Guardian. Retrieved November 18, 2025, from https://www.theguardian.com/books/2019/jun/21/alice-oswald-elected-oxford-professor-of-poetry-by-huge-margin
 - 9. Leech, G. N. (2014). A linguistic guide to English poetry. Routledge.
- 10. Linne, L., & Niederhoff, B. (2018). '[M] emories and similes laid side by side': The Paratactic Poetics of Alice Oswald's Memorial. *Connotations: A Journal for Critical Debate*, 27, 19-47.
- 11. Livie, S. (2018, June 19). *Alice Oswald: Nature Poetry and Climate Change*. Falwriting. Retrieved November 18, 2025, from https://falwriting.com/new-blog/2018/5/15/alice-oswald-nature-poetry-and-climate-change
- 12. MacKenzie, G. (2016). Poetry, ecocriticism and labour: the work of writing and reading. *Green Letters*, 20(2), 183–196.
- 13. Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta: Translators' Journal*, 47(4), 498–512.
 - 14. Newmark, P. (1988). A textbook of translation. New York: Prentice hall.
 - 15. Nida, E. A. (1964). *Toward a science of translating*. E. J. Brill.
 - 16. Oswald A. (2016). Falling awake. W. W. Norton & Company.
 - 17. Oswald A. (2009). Weeds and Wild Flowers. Faber & Faber.
- 18. Prieto, F. J. N. (2024). Alice Oswald's poetical cartography of the river Dart:: Oswald's echolocating poetics against the cartographical reason. *Tropelías: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada*, (42), 301-315.
- 19. Thacker, J. P. (2015). The Thing in the Gap-Stone Style: Alice Oswald's Acoustic Arrangements. *Cambridge Quarterly*, 44(2), 103-118.
 - 20. Wales K. (2014). A Dictionary of Stylistics. Routledge.
- 21. Winterson J. (2004, March 11). *The water of life*. The Guardian. Retrieved November 18, 2025, from https://elarciniegas.blogspot.com/2021/07/jeanette-winterson-alice-oswald-xlisto.html
- 22. Zani, L. (2024, Mar 26). 'swan' by alice oswald. Medium. Retrieved November 18, 2025, from https://medium.com/%40lucazani/swan-by-alice-oswald-8ea9b25d4f2f
- 23. Карабан, В. І. (2002). *Переклад англійської наукової і технічної літератури*. Нова Книга.
- 24. Марущак, Н. (2019). Наративна перспектива у поетиці Едгара По: лінгвістичний аспект. *Studia philologica*, (12), 84-91.
 - 25. Селіванова О. (2011). Лінгвістична енциклопедія. Довкілля-К.

APPENDICES

APPENDIX A. TRANSLATION TECHNIQUES USED BY A. BEREZIUK IN TRANSLATING ALICE OSWALD'S POETRY

