

Metrics Workshop Handout

8 April, 2017

prepared by Dalpat Rajpurohit and Allison Busch

Some useful technical terms

मात्रा metrical count (mātrā)

लघु short syllable (laghu)

गुरु long syllable (guru)

गण grouping of mātrās (gaṇ/gaṇa)

पाद metrical foot (pād/pāda)

मात्रिक a category of meters so designated because *mātrās* are counted (mātrik)

वर्णिक a category of meters based on syllables and their arrangement in the line (varṇik)

चरण a line of a verse (caraṇ)

यति caesura, metrical pause (yati)

तुक rhyme (tuk)

Metrics basics

The main thing you need to know is that generally short vowels cause a syllable to be read as “laghu,” thus counting as one *mātrā*. Long vowels, by contrast, produce a “guru” syllable counting as two *mātrās*. Please read page 19 in Rupert Snell's *The Hindi Classical Tradition* to go over a few of the complicating factors. If you have time, you can study his scansions and the structures of individual meters, pp. 19-27.

For convenience, we excerpt some key information from Rupert Snell's book here. During the workshop we will review scansion and practice it together. We can hardly expect to be comprehensive but instead aim to introduce some of the more interesting Hindi meters. (Go to “Poetry Selections” to study specific examples.)

Select meters for discussion

- दोहा** This is the most common form of Hindi couplet (*dohā*). Each of the two lines consists of 24 *mātrās* in the arrangement 6+4+3, 6+4+1. (For simplicity's sake you can think 13+11.)
- सोरठा** An inverted *dohā* (*soraṭhā*). In each line the two *pādas* are transposed, leaving the rhyme in the middle of the line, with a *mātrā* construction of 6+4+ 1, 6+4+3 (or: 11 +13).
- बरवै** A compact couplet (*barvai*) of 12+7 *mātrās* (6+4+2, 4+2+ 1) to the line, rhyming like the *dohā*.
- कुण्डलिया** The name means “coiled” like a snake: *kuṇḍaliyā*. It is a 6-line meter hybrid meter consisting of a *dohā* (2 lines of 13+11) and a “*rolā*” quatrain in which the lines have a *mātrā* count of 11+13. There are 2 important rules:
1. The last *pāda* of line 2 is identical to the first *pāda* of line 3.
 2. The poem begins and closes with the same word or phrase.
- सवैया** The *savaiyā*, a *varṇik* meter, really has a distinctive sing-song rhythm and is one of the most important courtly meters. It's a quatrain with AAAA rhyme. The rhythm derives from single long syllables alternating with paired short syllables. There are three main varieties:
1. seven dactyls (- ~ ~) + a final spondee (- -)
 2. eight dactyls (- ~ ~)
 3. eight anapaests (~ ~ -)
- The counting of *mātrās* becomes quite lawless in the *savaiyā*. Many long vowels need to be counted as short to make everything add up properly.
- कवित्त** Like the *savaiyā*, the *kavitt* is a common (but not exclusively) courtly meter. It's a quatrain in which each line has 31 or 32 syllables, whose value is not prescribed. This is another example of a *varṇik* meter. Here scansion is irrelevant: we simply count the number of syllables, regardless of length. A caesura usually follows the 16th syllable.
- त्रिभंगी** The *tribhaṅgī* is also a quatrain. The rhyme scheme is AABB and each line has 32 *mātrās* (10+8+8+6). As the name suggests, this meter has three “bends” or pauses in each line.

POETRY SELECTIONS

Dohās by Rahim, early 17th century

अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम।

सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिलैं न राम॥ (*Dohāvalī*, v. 6, Bhati edition)

aba rahīma muškila paṛī, gāṛhe doū kāma
sāṁce se to jaga nahīm, jhūṭhe milaiṁ na rāma

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह।

जिनको कछू न चाहिए, वे साहन के साह ॥ (v. 57)

cāha gāī cintā miṭī, manuā beparavāha
jinako kachū na cāhie, ve sāhana ke sāha

ज्यों नाचत कठपूतरी, करम नचावत गात।

अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपुने हाथ॥ (v. 64)

jyom nācata kaṭhapūtārī, karama nacāvata gāta
apane hātha rahīma jyom, nahīm āpune hātha

रहिमन कठिन चितान तें, चिन्ता को चित चेत।

चिता दहति निर्जीव को, चिन्ता जीव समेत॥ (v. 183)

rahimana kaṭhina citāna teṁ, cintā ko cita ceta
citā dahati nirjīva ko, cintā jīva sameta

रहिमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराहिं।

आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहिं॥ (v. 191)

rahimana galī hai sāṁkarī, dūjo nā ṭharāhiṁ
āpu ahai to hari nahīm, hari to āpuna nāhiṁ

Sorathās by Rajasthani poet Kriparam Barahat, late 18th century

उपजावै अनुराग, कोयल मन हरखित करै।

कड़वो लागै काग, रसना रा गुण, राजिया॥ (Swami, Narottam: *Rājīyā rā duhā*, v.19)

upajāvai anurāga, koyala mana harakhita karai

kaṛavo lāgai kāga, rasanā rā guṇa, rājīyā

हुन्नर करो हज़ार, स्याणप चतराई सहित।

हेत कपट विवहार, रहै न छानो, राजिया॥ (v.159)

hunnara karo hazāra, syāṇapa catarāī sahita

heta kapaṭa vivahāra, rahai na chāno, rājīyā

Barvais by Rahim

झूमि झूमि चहुँ ओरन, बरसत मेह।

त्यों त्यों पिय बिन सजनी, तरसत देह॥ (v. 12, p. 124 of Rupert Snell, *The Hindi Classical Tradition*)

jhūmi jhūmi cahum̐ orana, barasata meha

tyom̐ tyom̐ piya bina sajanī, tarasata deha

उझकि उझकि चित दिन दिन, हेरत द्वारा।

जब ते बिछुरे सजनी, नन्दकुमार॥ (v. 31, p. 126)

ujhaki ujhaki cita dina dina, herata dvāra

jaba te bichure sajanī, nandakumāra

Kundaliyā by Giridhar Kaviray

बिना बिचारै जो करै, सो पाछैं पछिताय।

काम बिगारे आपनौ, जग में होत हँसाय।।

जग में होत हँसाय, चित्त में चैन न पावै।

खान पान सम्मान राग रँग मनहि न आवै।।

कह गिरधर कविराय, दुःख कछु टरत न टारे।

खटकत है जिय माहिं, कियौ जो बिना बिचारै।। (Snell Braj reader, page 23)

binā bicārai jo karai, so pāchaim pachitāya

kāma bigāre āpanau, jaga mem hota haṁsāya

jaga mem hota haṁsāya, citta mem caina na pāvai

khāna pāna sammāna rāga raṅga manahi na āvai

kaha giridhara kavirāya, du:kha kachu ṭarata na ṭāre

khaṭakata hai jiya māhim, kiyau jo binā bicārai

Savaiyā Examples

Keshavdas, 16th century, *Rasikapriyā* 7.23

सूल से फूल सुवास कुबास सी भाकसी से भए भौन सभागे ।

‘केसव’ बाग महाबन सो जुर सी चढ़ी जोन्ह सबै अँग दागे ।

नेह लग्यो उर नाहर सो निसि नाह घरीक कहूँ अनुरागे ।

गारी से गीत बिरी बिष सी सिगरेई सिँगार अँगार से लागे ॥ २३ ॥

sūla se phūla subāsa kubāsa sī bhākasī se bhae bhauna sabhāge

'kesava' bāga mahābana so jura sī caṛhī jonha sabai aṅga dāge

neha lagyo ura nāhara so nisi nāha gharīka kahūṁ anurāge

gārī se gīta birī biṣa sī sigareī siṅgāra aṅgāra se lāge

Raskhan, c. 1600, *The Hindi Classical Tradition*, p. 112

ब्रह्म मै ढूँढ्यो पुरानन गानन बेद रिचा सुनि चौगुने चायन।
देख्यो सुन्यो कबहूँ न कितूँ वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन।
टेरत हेरत हारि परयौ रसखानि बतायो न लोग लुगायन।
देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठौ पलोटत राधिका पायन।

Brahma mai dhūṃḍhyo purānana gānana beda ricā suni caugune cāyana
dekhyo sunyo kabahūṃ na kitūṃ vaha kaise sarūpa au kaise subhāyana
ṭerata herata hāri paryau rasakhāni batāyo na loga lugāyana
dekho duro vaha kuñja kuṭīra maiṃ baiṭhau paloṭata rādhikā pāyana

Keshavdas, *Rāmcandrikā*, 11.18

सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहै जहँ एक घटी।
निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी।।
अघ-ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरुज्ञान गटी।
चहूँ ओरिन नाचति मुक्ति नटी, गुण धूरजटी वन पंचवटी।।

saba jāti phaṭī dukha kī dupaṭī, kapaṭī na rahai jaham eka ghaṭī
niḡhaṭī ruci mīcu ghaṭī hūṃ ghaṭī jaga jīva jāṭīna kī chūṭī taṭī
agha-ogha kī berī kaṭī vikaṭī, nikaṭī prakāṭī gurujñāna gaṭī
cahuṃ orani nācati mukti naṭī, guṇa dhūrajaṭī vana pañcavaṭī

Kavitt Examples

Sundardas (17th century)

बोलिये तौ तब जब बोलिबै की सुधि होइ,
न तो मुख मौन करि चुप होइ रहिये।।
जोरिये ऊ तब जब जोरिबौ ऊ जानि परै,
तुक छंद अरथ अनूप जामैं लहिये।।

गाइये ऊ तब जब गाइबै कौ कंठ होइ,

श्रवण के सुनत ही मन जाइ गहिये॥

तुक भंग छन्द भंग अरथ न मिलै कछु,

सुन्दर कहत ऐसी बानि नहि कहिये॥ (*Sundardās Granthāvalī*, ed. R.C. Mishra, Part-2, p. 467)

bolīye tau taba jaba bolibai kī sudhi hoi

na to mukha maumna kari cupa hoi rahiye

joriye ū taba jaba joribau ū jāṃni parai

tuka chanda aratha anūpa jāmaiṃ lahiye

gāiye ū taba jaba gāibe kau kaṅṭha hoi,

śravaṇa ke sunata hī mana jāi gahiye

tuka bhaṅga chanda bhaṅga aratha na milai kachu

sundara kahata aisī bāni nahiṃ kahiye

Anandghan (18th Century)

लाजनि लपेटि चितवनि भेद-भाय भरी

लसति ललित लोल चख तिरछानि मैं।

छबि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर

रस निचुरत मीठी मृदु मुसक्यानी मैं।

दसन दमक फैलि हमें मोती माल होती

पिय सों लड़कि प्रेम पगी बतरानी मैं।

आनंद की निधि जगमगति छबीली बाल

अंगनि अनंग-रंग दुरि मुरि जानि मैं॥ (*Ghanānand-Kavitt*, ed. V.P. Mishra, v. 1)

lājani lapeti citavani bheda-bhāya bharī,

lasati lalita lola cakha tirachāni maiṃ

chabi ko sadana goro bhāla badana rucira

rasa nicurata mīṭhī mṛdu musakyānī maiṃ

dasana damaka phaili hamem motī māla hotī

piya som laṛaki prema pagī batarānī maim

ānanda kī nidhi jagamagati chabīlī bāla

aṅgani anaṅga-raṅga ḍhuri muri jāni maim

Tribhaṅgī examples by Padmakar (late 18th century)

तहँ दुहँ दल उमड़े घन-सम घुमड़े झुकी-झुकी झुमड़े जोर भरे।

तकि तबल तमंके हिम्मत हंके वीर बमंके रन उभरे।।

बोलत रन करखा बाढ़त हरषा बाननि बरखा होन लगी।

उलछारत सेलैं अरि-गन ठेलैं सीननि पेलैं रारि जगी। Padmakar, *Himmatbahadur Virudavali*, v. 182

tahaṃ duhūṃ dala umaṛe ghana-sama ghumare jhukī-jhukī jhumare jora bhare

taki tabala tamaṅke himmata haṃke vīra bamaṅkai rana ubhare

bolata rana karakhā bāṛhata haraṣā bānani barakhā hona lagī

ulachārata selaiṃ ari-gana ṭhelaiṃ sīnani pelaiṃ rāri jagī

किल किलकत चंडी लहि निज खंडी उमड़ि उमंडि हरखति है।

संग लै बेतालनि दै -दै तालनि मज्जा-जालनि करखति है।।

जुगिननि जमातीं हिय हरखातीं खद-खद खातीं माँसन कौं।

रुधिरन सौं भरि-भरि खप्पर धरि-धरि नचतीं करि-करि हासन कौं। (v. 208)

kila kilakata caṅḍī lahi nija khaṅḍī umaṛi umaṅḍi harakhati hai

saṅga lai betālani dai-dai tālani majjā-jālani karakhati hai

jugginani jamātīṃ hiya harakhātīṃ khada-khada khātīṃ māṃsana kauṃ

rudhirana sauṃ bhari-bhari khappara dhari-dhari nacatīṃ kari-kari hāsana kauṃ