

Margalit Berriet

The camera is a means of encountering others, places, and things in a brief instant of time, uniting the photographer's gaze, the lens, and the world itself—witnessing life as fleeting, while also opening a way to narrate multiple lives: pluralism, identities, realities, places, stories, ceremonies, wars, conflicts, situations, and celebrations—all from a singular point of view.

COUNTERPOINT – FOUR VISIONS IN DIALOGUE

In Latin, punctum means a prick, a point. It comes from pungo, meaning I pierce. It corresponds to an isolated musical note. It also refers to medieval music .

*Dialogue derives from the Ancient Greek *diálogos* (dià, "through," and *logos*, "speech"), and vision from the Latin *visio*, itself derived from *vidēre*, "to see."*

Punctum thus becomes a metaphor for dynamic and intuitive modes of seeing—moments of discovery in which subjective emotion produces unexpected clarity and association.

Roland Barthes's notion of *punctum* emphasises enunciation as practice within a semiotic framework, where meaning emerges through a rhizomatic field of relations rather than linear interpretation. In *La rhétorique de l'image* (1964), Barthes develops one of the foundational semiological approaches to the image, distancing it from purely linguistic models and favouring a metaphorical reading of visual meaning. For him, the punctum is *the small spot*, the little cut in a photo. The punctum is therefore, 'the chance' that puts a point in a photo.

The studium refers to the historical, social, and cultural meanings of a photograph, interpreted through shared codes and context.

Diane Arbus's 1962 photograph of a young boy holding a toy grenade, for example, may evoke the socio-political tensions of its time or simply a playful, staged moment.

The punctum, by contrast, is the detail that personally strikes the viewer beyond interpretation. In this image, the toy grenade may provoke a question: is it innocent play, or does it reveal something deeper about society?

Umberto Eco writes that: "Culture continuously translates signs into signs, definitions into definitions, words into icons, icons into ostensive signs..." forming "an uninterrupted chain of cultural units." (Eco, 1976: 71)

Susan Petrilli and Augusto Ponzio add that: "The translator (of an image) must navigate the iconic dimension of language and move beyond dictionary conventions to enter a living dialogue among verbal and non-verbal signs." (2012: 20)

If images are embodied in photographs, then we must also acknowledge that "a picture is worth a thousand words." (Fred R. Barnard)

Images often carry more immediate and dense information than text, triggering memory, emotion, and perception with remarkable speed. Because, as Walter Benjamin observed; Each place is a manuscript of traces between past and present; each experience becomes an immersion in memory, a process of enactment through which images emerge.

Photography constructs realities through human perception. From prehistory to the present, visual creation has always combined thought and fact, producing layered forms of testimony.

Within its relatively short history, photography has become a dominant medium for representing both the world and ourselves. It functions simultaneously as communication, documentation, and artistic expression.

Today, images are produced every second, forming a global visual archive of individual and collective experiences—domestic, social, political, and environmental—capturing shared events from multiple perspectives.

Photography has thus become journalistic, creative, and intimate at once: a condensation of experience that exposes plurality more than ever before.

PUNCTUM also evokes the instant of the shutter's closure—the moment that becomes immediate past. Yet the image transcends time, oscillating between reality and imagination, always carrying its own self-contained narrative and perspective.

In this exhibition, these ideas are explored as a field of dialogue and exchange.

The United Nations of Photography, curated by Grant Scott, is a platform for sharing perspectives and contributing to new forms of visual storytelling and image-making.

Our perceptions are shaped by cognition, bias, and emotion. "The brain is behind one's lens": the gaze is drawn to specific elements that structure meaning. Gestalt psychology, emerging in the early twentieth century, describes how perception organises visual complexity into coherent forms.

Neuroscience further shows that we are particularly sensitive to contrast and visual hierarchy.

Henri Cartier-Bresson, co-founder of Magnum Photos, is widely regarded as a founding figure of photojournalism. Originally trained as a painter, his visual approach remained deeply influenced by Surrealism, combining precision with intuition.

Henri Cartier-Bresson, the-Boy, 1952 Paris

American pioneers – Photo by ©
Henri Cartier-Bresson

Robert Capa, by contrast, defined himself as a documentary photographer, a witness to events and a direct observer of history.

During the Second World War, Cartier-Bresson was captured by the Nazis. He also witnessed Stalinist Russia and industrial China, and was among the last photographers to document Gandhi.

Photography is often considered objective and evidentiary. Yet all images are shaped by subjective decisions—framing, selection, exclusion, and editing—raising fundamental questions about photography as a mirror of truth.

At the same time, photography bears witness to history and can act as a catalyst for change, fostering empathy, awareness, and critical reflection.

Since 1971, **Gilles Peress** has documented conflicts and revolutions worldwide. For him, photography offers a freedom beyond language: "Photography allowed me to deal with reality without using words." He continues to question the nature of humanity itself

Gilles Peress, 2005, untitled

Dorothea Lange, working for the U.S. Farm Security Administration, met Florence Owens Thompson in a migrant labour camp in Nipomo, California. The resulting image *Migrant Mother* became an enduring symbol of hardship and resilience.

Alexander Gardner documented the American Civil War (1861–1865), notably in *Home of a Rebel Sharpshooter* (Gettysburg), which captured the aftermath of battle.

The Mutoscope and Biograph Company (1896), co-founded by William K. L. Dickson, later included D. W. Griffith, whose early cinematic work introduced formal experimentation such as close-ups and fragmented montage.

Lee Miller documented the liberation of Nazi concentration camps and the final collapse of the Third Reich, becoming one of the few women war correspondents of her time.

Lee Miller
David E. Scherman in Hitler's bathtub Munich
Germany 1945

Today, photography spans archival, artistic, and everyday practices—from Magnum photographers to Robert Frank and countless personal images. It forms an ongoing archive of contemporary life.

PUNCTUM – DIALOGUE is an original concept by Doron Polak, curator and founder of the Artists Museum in Givatayim (Tel Aviv–Jaffa), in collaboration with the Ben Ami Gallery and Mémoire de l'Avenir. It brings together artists from diverse contexts, all from Israel and Palestine, sharing places, images, ideas, and ways of seeing.

As a non-profit, non-partisan organisation, the project operates outside political or religious frameworks, using art and culture to foster dialogue on identities, memories, pluralism, histories, human rights, and the environment.

This exhibition brings together photography, collage, and video practices, uniting artists who share places, spaces, and lived experiences through their respective lenses..

Margalit Berriet

Punctum in sports
© Jerome Brouillet 2024. AFP

A punctum moment
by Robert Adams and The End of the Photo School!

FR

PUNCTUM

Sous-titre : DIALOGUE

Par Margalit Berriet

La caméra est un moyen d'entrer en relation avec les autres, les lieux et les choses en un instant bref de temps, unissant le regard du photographe, l'objectif et le monde lui-même—témoignant de la vie comme fugace, tout en ouvrant un espace pour raconter des vies multiples : pluralisme, identités, réalités, lieux, récits, cérémonies, guerres, conflits, situations et célébrations—depuis un point de vue singulier.

COUNTERPOINT – QUATRE VISIONS EN DIALOGUE

En latin, *punctum* signifie une piqûre, un point. Il vient de *pungo*, « je perce ». Il correspond également à une note isolée en musique, et renvoie à certaines formes de musique médiévale.

Dialogue dérive du grec ancien *diálogos* (dià, « à travers », et *logos*, « parole »), et *vision* du latin *visio*, issu de *vidēre*, « voir ».

Le *punctum* devient ainsi une métaphore des modes de vision dynamiques et intuitifs—des instants de découverte où l'émotion subjective produit une clarté inattendue et des associations sensibles.

La notion de *punctum* chez Roland Barthes insiste sur l'énonciation comme pratique dans un cadre sémiotique, où le sens émerge d'un champ de relations rhizomatique plutôt que d'une interprétation linéaire. Dans *La rhétorique de l'image* (1964), Barthes développe l'une des premières approches sémiologiques de l'image, en la détachant d'un modèle purement linguistique et en privilégiant une lecture métaphorique du sens visuel. Pour lui, le *punctum* est ce petit point, cette petite « piqûre » dans l'image : la chance qui vient trouer la photographie.

Roland Barthes talks about the punctum, that special detail, often small or unexpected, that jumps out and really grabs the viewer's emotion, a poignant detail that pierces or wounds the viewer
© Benedict Brain

Umberto Eco écrit que : « La culture traduit continuellement des signes en signes, des définitions en définitions, des mots en icônes, des icônes en signes ostensifs... formant une chaîne ininterrompue d'unités culturelles. » (Eco, 1976 : 71)

Susan Petrilli et Augusto Ponzio ajoutent que : « Le traducteur (d'une image) doit naviguer dans la dimension iconique du langage et dépasser les conventions du dictionnaire pour entrer dans un dialogue vivant entre signes verbaux et non verbaux. » (2012 : 20)

Si les images sont incarnées dans les photographies, il faut aussi reconnaître qu'« une image vaut mille mots » (Fred R. Barnard). Les images portent souvent une information plus immédiate et plus dense que le texte, déclenchant mémoire, émotion et perception avec une grande rapidité. Comme l'observait Walter Benjamin, chaque lieu est un manuscrit de traces

entre passé et présent ; chaque expérience devient une immersion dans la mémoire, un processus d'actualisation par lequel les images émergent.

La photographie construit des réalités à travers la perception humaine. De la préhistoire à aujourd'hui, la création visuelle a toujours combiné pensée et fait, produisant des formes de témoignage complexes.

Dans son histoire relativement courte, la photographie est devenue un médium dominant pour représenter le monde et nous-mêmes.

Elle fonctionne à la fois comme communication, documentation et expression artistique

Aujourd'hui, les images sont produites chaque seconde, constituant une archive visuelle mondiale d'expériences individuelles et collectives—domestiques, sociales, politiques et environnementales—capturant des événements partagés selon des points de vue multiples.

La photographie est ainsi à la fois journalistique, créative et intime : une condensation d'expériences qui rend la pluralité plus visible que jamais.

Le *punctum* évoque aussi l'instant de fermeture de l'obturateur—celui qui devient immédiatement passé. Pourtant, l'image transcende le temps, oscillant entre réalité et imaginaire, portant toujours son propre récit autonome et son point de vue singulier.

Dans cette exposition, ces idées sont explorées comme un espace de dialogue et d'échange.

The United Nations of Photography, sous la direction de Grant Scott, est une plateforme de partage de perspectives et de développement de nouvelles formes de narration visuelle.

Nos perceptions sont façonnées par la cognition, les biais et les émotions. « Le cerveau est derrière l'objectif » : le regard est attiré par certains éléments qui structurent le sens. La psychologie de la Gestalt, apparue au début du XXe siècle, décrit la manière dont la perception organise la complexité visuelle en formes cohérentes.

Les neurosciences montrent également que nous sommes particulièrement sensibles au contraste et aux hiérarchies visuelles.

Henri Cartier-Bresson, cofondateur de Magnum Photos, est considéré comme une figure majeure du photojournalisme. Formé à la peinture, son approche visuelle reste profondément marquée par le surréalisme, combinant précision et intuition.

Robert Capa, à l'inverse, se définissait comme photographe documentaire, témoin direct des événements et observateur de l'histoire.

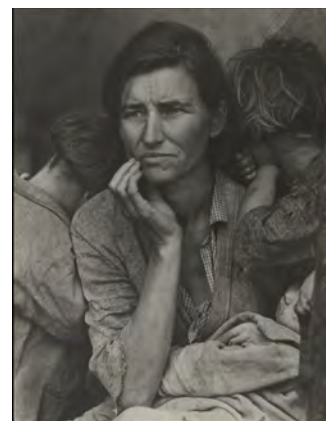
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cartier-Bresson fut capturé par les nazis. Il a également été témoin de la Russie stalinienne et de la Chine industrielle, et fut parmi les derniers photographes à documenter Gandhi.

La photographie est souvent considérée comme objective et probante. Pourtant, toute image est façonnée par des choix subjectifs—cadrage, sélection, exclusion ou montage—ce qui interroge profondément son statut de miroir de vérité.

Elle demeure néanmoins un outil de témoignage et un vecteur de transformation, favorisant l'empathie, la conscience et la réflexion critique.

Depuis 1971, Gilles Peress documente les conflits et les révolutions à travers le monde. Pour lui, la photographie offre une liberté au-delà du langage : « La photographie m'a permis de traiter la réalité sans utiliser les mots. » Il interroge ainsi la nature humaine elle-même.

Dorothea Lange, travaillant pour la Farm Security Administration américaine, rencontre Florence Owens Thompson dans un camp de travailleurs migrants à Nipomo, en Californie. L'image *Migrant Mother* devient un symbole durable de la précarité et de la dignité humaine.

Dorothea Lange
Migrant Mother,
Nipomo, California. March 1936

Alexander Gardner documente la guerre de Sécession (1861–1865), notamment avec *Home of a Rebel Sharpshooter* (Gettysburg), qui capture les conséquences du conflit.

La Mutoscope and Biograph Company (1896), cofondée par William K. L. Dickson, voit ensuite l'arrivée de D. W. Griffith, dont les films introduisent des innovations formelles comme le gros plan et le montage fragmenté.

Lee Miller documente la libération des camps de concentration nazis et l'effondrement du Troisième Reich, devenant l'une des rares femmes correspondantes de guerre de son époque.

Aujourd'hui, la photographie traverse les archives, l'art et les pratiques quotidiennes—des photographes de Magnum à Robert Frank, jusqu'aux images personnelles. Elle constitue une archive vivante du présent.

PUNCTUM – Sous-titre : DIALOGUE est un concept original de Doron Polak, curateur et fondateur du Artists Museum de Givatayim (Tel-Aviv-Jaffa), en collaboration avec la Ben Ami Gallery et Mémoire de l'Avenir. Il réunit des artistes de contextes divers, toutes et tous issus d'Israël et de Palestine, partageant des espaces, des images, des idées et des manières de voir.

En tant qu'organisation à but non lucratif et non partisane, le projet se situe en dehors de tout cadre politique ou religieux. Il utilise l'art et la culture pour favoriser le dialogue sur les identités, les mémoires, le pluralisme, les histoires, les droits humains et l'environnement.

Cette exposition réunit des pratiques photographiques, de collage et de vidéo, réunissant des artistes qui partagent des lieux, des espaces et des expériences vécues à travers leurs regards portés sur le monde.

FURTHER READING

COUNTERPOINT – FOUR VISIONS IN DIALOGUE, <https://www.cuneocultura.it/en/event/counterpoint-four-visions-in-dialogue/>

Roland Barthes: Studium & Punctum, 2022, @ <https://studioq.com/blog/2022/12/17/roland-barthes-studium-amp-punctum> & <https://media-studies.com/studium-and-punctum/>

Benedict Brain, 2024, Roland Barthes talks about the punctum, that special detail, often small or unexpected, that jumps out and really grabs the viewer's emotion, a poignant detail that pierces or wounds the viewer @ <https://www.digitalcameraworld.com/photography/roland-barthes-talks-about-the-punctum-that-special-detail-often-small-or-unexpected-that-jumps-out-and-really-grabs-the-viewers-emotion-a-poignant-detail-that-pierces-or-wounds-the-viewer>

Evangelos Kourdis and Pirjo Kukkonen, 2015, Semiotics of translation, translation in semiotics avialble @ <https://punctum.gr/wp-content/uploads/2016/03/Punctum12-final.pdf>

Thomas Seigneux-Hermantier, 2025, Usages et détournements de l'écriture chez Sophie Calle @ <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05598303v1/document>

Pierre Delain, 2006 - "Les mots de Jacques Derrida", DERRIDEX, Index des termes, de l'oeuvre de Jacques Derrida, Ed : Guilgal, 2004-2017, avialble @ <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0608031803.html>, Page créée le 4 août 2006

Margalit Berriet , 2023, (HI)STORIES RECOLLECTIONS: ALLEGORIES OF TIME, in Issue Image and Memory No 2 | January 2023 DAC Journal Vol. 3 No 2, avialble @ <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/DAC/article/view/31320/25871>

Dr Paul Lowe, 2018, Testimonies of Light: Photography, Witnessing and History, avialble @ the IAFOR Journal of Media, Communication & Film: Volume 5 – Issue 1 <https://iafor.org/testimonies-of-light-photography-witnessing-and-history-dr-paul-low/>

Grant Scott , Jim Mortram, Bill Shapiro, Bruce Gilden, The United Nations of Photography @ <https://unitednationsofphotography.com/about/>

Anthony Morganti, 2025, The Psychology of Photography, Why We Love the Shots We Do @ <https://medium.com/@anthonymorganti/the-psychology-of-photography-5b82622291d5>
<https://www.gestaltprinciples.com/>

Henri Cartier-Bresson and the Discipline of Seeing @ <https://www.philipthomas.com/photographer-resources/personal-inspiration-henri-cartier-bresson/>

Photography as Witness @ <https://www.moma.org/collection/terms/photography/photography-as-witness>
Don McCullin 2012 :Photography: the art of seeing, Don McCullin @ <https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/nov/15/don-mccullin>

Jan Latussek,, 2025n Photography as Testimony: Why Images Still Matter

Dainéal MacLean 2021, Witnessing Conflict, Crime and Human Suffering — Using Your Camera or Lending a Hand to Help? The Moral Debate Over Photography & Real Life Historical Case Studies.& <https://dainealmaclean.medium.com/witnessing-conflict-crime-and-human-suffering-using-your-camera-or-lending-a-hand-to-help-59ae7112b3a8>

2024, Lee Miller: Witness to the Concentration Camps and the Fall of the Third Reich @ <https://www.nationalww2museum.org/war/articles/lee-miller-witness-concentration-camps-and-fall-third-reich>