

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Ateliê de Escrita Criativa

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Creative Writing Lab

SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM

EPM

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral

HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)

135 horas

HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e laboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)

T - 10 horas

TP - 35 horas

ECTS

5 ECTS

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

Obrigatória

OBSERVATIONS

Mandatory

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Helena Maria de Figueiredo Pina

45 horas de contacto

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):

Helena Maria de Figueiredo Pina

45 hours lecturing load

OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

—

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

—

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

Explorar a expressão criativa usando as sinergias dos recursos e signos da comunicação. Compreender e aplicar a estrutura semântica profunda das narrativas canónicas. Aquisição de noções básicas das características da narrativa ficcional e das similitudes e particularidades nos modernos usos da publicidade e do marketing. Promover a evolução individual, a capacidade de trabalho em equipa e o treino da criatividade, tendo por base abordagens contemporâneas.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

Explore creative expression using the communication resources and signs synergies. Understanding and apply the semantic meaningful structure of canonical narratives. Understanding some basic notions about fictional storytelling, similarity and particularities of the modern uses of creative writing in advertising and marketing field. Promote individual progress and develop the creative expression abilities as well as the work team capability and the training of creativity, using contemporary approaches.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Escrita criativa: valor de expressão e poder de comunicação. Importância do domínio de conhecimentos fundamentais sobre o comportamento humano. Exercícios práticos. Da significação profunda à manifestação narrativa: conteúdo semântico, percurso do sentido e funções das personagens na construção de enredos. Análise de casos. Contar histórias (storytelling): o mais antigo modo de transmitir mensagens. Da tradição oral ancestral, às expressões modernas de marketing storytelling e transmedia storytelling. Imutabilidades, integrações e adaptações na utilização das capacidades de escrita pela área da publicidade e do marketing. Estruturas ficcionais e princípios básicos na construção de histórias envolventes. Comunicação empática e publicidade emocional. Premissas fundamentais na construção de storytelling literário e audiovisual. Exercícios criativos exploratórios e trabalho prático dentro e fora da sala de aula.

SYLLABUS:

Creative writing and communication power. The importance of fundamental knowledge about human behavior. Practical exercises. From deep meaning to narrative manifesto: semantic content, route meaning, and the characters functions in building plots that contain an essential message. Case studies. Storytelling: the oldest way to transmit messages. From ancient oral tradition of human culture, to the modern expressions of marketing storytelling and transmedia storytelling. The settled basis, integrations, and utilitarian adaptations of the uses of writing skills recently (re)discovered by marketing and advertising field. Fictional structures and engagement stories. Empathic communication and emotional advertising. Storytelling basic principles of literary and audiovisual stories. Creative exploratory exercises and practical work inside and outside the classroom.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

O: Explorar expressão criativa usando sinergias da comunicação.

CP: Escrita criativa: valor de expressão e poder de comunicação. Domínio de conhecimentos sobre o comportamento humano. Exerc. práticos.

O: Compreender e aplicar a estrutura das narrativas canónicas.

CP: Da significação profunda à manifestação narrativa. Análise de casos.

O: Aquisição de noções básicas das características da narrativa ficcional e das similitudes e particularidades nos modernos usos da publicidade e do marketing.

CP: Storytelling: da tradição oral ancestral, às expressões modernas de marketing storytelling e transmedia storytelling. Estruturas ficcionais e princípios básicos na construção de histórias envolventes. Comunicação empática e publicidade emocional.

O: Promover evolução individual, a capacidade de trabalho em equipa e o treino da criatividade.

CP: Exercícios de exploração criativa e trabalhos práticos em contexto de aula e fora da sala de aula.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

O: Explore creative expression using communication synergies.

S: Creative writing: value of expression and communication power. Practical exercises. O: Understanding and apply the semantic meaningful structure of canonical narratives. S: From deep meaning to narrative manifesto. Case studies.

O: Understanding some basic notions about fictional storytelling, similarity and particularities of the modern uses of creative writing.

S: Storytelling: from ancient oral tradition of human culture, to the modern expressions of marketing storytelling and transmedia storytelling. Fictional structures and engagement stories basic principles. Empathic communication and emotional advertising.

O: Promote individual progress, work team capability and the training of creativity development.

S: Exploratory creative exercises, and practical work inside and outside the classroom.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Combinação das metodologias expositiva, ativa e participativa, bem como do método de descoberta utilizado no desenvolvimento das capacidades criativas. As metodologias de ensino-aprendizagem desenvolvidas são fundamentalmente centradas no estudante promovendo a sua participação ativa. Escrever com criatividade significa conhecer, dominar e explorar os signos comunicacionais. Enquanto disciplina este é um espaço de convergência multidisciplinar e pedagógico que promove a evolução individual, o desenvolvimento da capacidade de expressão criativa, bem como a capacidade de trabalho em equipa, tendo por base a experiência da criatividade aplicada.

Avaliação - sistema de avaliação periódica:

Avaliação individual - Desafio/Teste de avaliação individual, exercícios individuais e participação, incluindo assiduidade e outras formas de avaliação: 60%

Avaliação em grupo - Projeto equipa, exercícios grupo, dinâmicas e acompanhamento dos trabalhos, apresentações e outras formas de avaliação: 40%

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Combination of expository, active and participative methodologies, as well as the discovery method used in the development of creative skills. The teaching-learning methodologies developed are fundamentally student-centered, promoting active student participation. Creative writing means to dominate and explore the communicational signs. In this subject, we will achieve multi-subject and pedagogic convergence that promotes the individual progress, the development the ability of creative expression, as well as team work capabilities, based on applied creative experience.

Assessment - periodic assessment system:

Individual assessment - Individual evaluation challenge/test , individual exercises, and participation, including class attendance and other forms of assessment : 60%.

Group assessment - Team project, group exercises, dynamics and follow-up work, presentations and other forms of assessment : 40%

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

Objetivo: Explorar a expressão criativa usando as sinergias dos recursos e signos da comunicação.

Metodologias de ensino: Combinação entre as metodologias expositiva, ativa e participativa, bem como do método de descoberta utilizado no desenvolvimento das capacidades criativas. Aulas com componente de exposição da matéria lideradas pela professora e aulas de experimentação baseadas na realização de exercícios práticos. **Objetivo:** Compreender e aplicar a estrutura semântica profunda das narrativas canónicas.

Metodologias de ensino: Metodologia expositiva, ativa e participativa. Aulas com componente de exposição da matéria lideradas pela professora, aulas de experimentação baseadas na realização de exercícios práticos e análise de case studies.

Objetivo: Aquisição de noções básicas das características da narrativa ficcional e das similitudes e particularidades nos modernos usos da publicidade e do marketing. **Metodologias de ensino:** Combinação entre as metodologias expositiva, ativa e participativa, bem como do método de descoberta utilizado no desenvolvimento das capacidades criativas. Aulas com componente de exposição da matéria lideradas pela professora e aulas de experimentação baseadas na realização de exercícios práticos. **Objetivo:** Promover a evolução individual, a capacidade de trabalho em equipa e o treino da criatividade no enquadramento profissional, tendo por base abordagens contemporâneas.

Metodologias de ensino: Metodologia ativa e participativa. Aulas de experimentação baseadas na realização de exercícios práticos e aulas de desenvolvimento criativo, baseadas na realização do trabalho de grupo.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

Objective: Explore creative expression using the communication resources and signs synergies.

Teaching methodologies: Combination of expository, active and participatory methodologies, as well as the discovery method used in the development of creative abilities. Classes with a theoretical exposure component led by teacher and classes of applied experimentation based on practical exercises.

Objective: Understanding and apply the semantic meaningful structure of canonical narratives.

Teaching methodologies: Combination of expository and participatory methodologies. Classes with a theoretical exposure component and discussion led by teacher. Practical exercises.

Objective: Understanding some basic notions about fictional storytelling, similarity and particularities of the modern uses of creative writing in advertising and marketing field. **Teaching methodologies:** Combination of expository and participatory methodologies. Classes with a theoretical exposure component and discussion led by teacher. Practical exercises.

Objective: Promote individual progress and develop the creative expression abilities as well as the work team capability and the training of creativity, using contemporary approaches.

Teaching methodologies: Active and participatory methodologies. Practical classes of creative exploratory exercises and classes of creative development in order to the accomplishment the team evaluation project.

**BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:
MAIN BIBLIOGRAPHY:**

- Bell, J. S. (2004). *Plot & Structure: techniques and exercises for crafting a plot that grips readers from start to finish*. Writer's Digest Books
- Biesenbach, R. (2018). *Unleash the power of storytelling*. Estlawn Media
- Dick, M. (2024). *Stories Sell: Storyworthy Strategies to Grow Your Business and Brand*. New World Library
- Everaert-Desmedt, N. (1984). *Semiótica da Narrativa*. Almedina
- Field, S. (2003). *The definitive guide to screenwriting*. Ebury
- Field, S. (1994). *Screenplay, the foundations of screenwriting*. Bantam Doubleday Dell Publishing Group
- Hall, K. (2024). *The Story Edge: how leaders harness the power of stories*. HarperCollins
- Kress, N. (2005). *Characters, Emotion & Viewpoint: techniques and exercises for crafting dynamic characters and effective viewpoints*. Writer's Digest Books
- Leitman, M. (2015). *Long Story Short*. Sasquatch Books
- Luhn, M. (2018). *The Best Story Wins*. Morgan James Publishing
- Maass, D. (2016). *The Emotional Craft of Fiction: how to write The story beneath the surface*. Penguin
- McKee, R. (1999). *Story: substance, structure, style and the principles of screenwriting*. Methuen
- Scolari, C.A. (2013). *Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Deusto
- Storr, W. (2020). *The science of Storytelling: why stories make us Human and how to tell them better*. Harry N. Abrams
- Warren, S. M. (2016). *The Story Equation: how to plot & write a brilliant story from one powerful question*. Mybooktherapy