

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

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

Sem horas de contacto à distância/No remote hours

ECTS

5 ECTS

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):

Os estudantes deverão explorar a expressão criativa através dos recursos e signos da comunicação, compreender e aplicar a estrutura das narrativas canónicas, adquirir noções fundamentais da narrativa ficcional e das suas relações com a publicidade e o marketing contemporâneos. Pretende-se ainda desenvolver autonomia, trabalho em equipa e criatividade, com base em estratégias pedagógicas centradas no estudante que promovem participação ativa, pensamento crítico e articulação entre teoria e prática, colocando o estudante como protagonista da sua aprendizagem (ODS 4).

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

Students are expected to explore creative expression through the resources and signs of communication, understand and apply the structure of canonical narratives, and acquire fundamental notions of fictional narrative and its relationship with contemporary advertising and marketing. They should also develop autonomy, teamwork, and creativity, supported by student-centred pedagogical strategies that foster active participation, critical thinking, and the articulation between theory and practice, positioning the student as the protagonist of their own learning (SDG 4).

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

A escrita criativa é abordada enquanto recurso expressivo e comunicacional, articulando conhecimentos sobre o comportamento humano com técnicas narrativas que vão da significação profunda à construção de enredos e personagens. De forma enquadrada com a área científica dos Estudos em Publicidade e Marketing, o *storytelling* é analisado como forma ancestral de transmissão de mensagens, evoluindo para práticas contemporâneas e evidenciando imutabilidades, integrações e adaptações na utilização das capacidades de escrita pela área da publicidade e do marketing. São ainda exploradas estruturas ficcionais, princípios da comunicação empática e da publicidade emocional, através de exercícios criativos e trabalhos práticos realizados dentro e fora da sala de aula.

SYLLABUS:

Creative writing is addressed as both an expressive and communicational resource, combining knowledge of human behaviour with narrative techniques ranging from deep meaning to the construction of plots and characters. Within the field of Advertising and Marketing Studies, storytelling is examined as an ancestral form of message transmission that has evolved into contemporary practices, highlighting continuities, integrations, and adaptations in the use of writing within advertising and marketing. Fictional structures, principles of empathetic communication, and emotional advertising are also explored through creative exercises and practical work carried out both 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:

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.

A integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em projetos individuais ou de equipa no ensino superior promove uma aprendizagem interdisciplinar, crítica e orientada para a transformação social. Desta forma, reforçam-se competências de colaboração, pensamento sistémico e cidadania global alinhadas com a Agenda 2030 (ONU, 2015; UNESCO, 2017). A leitura em sala de aula de um conto sobre 'a normalidade da diferença?', acompanhada de recursos pedagógicos audiovisuais, enquadra-se no âmbito do ODS 10 (Reduzir as Desigualdades), possibilitando abordar a discriminação e promover empatia e tolerância. O visionamento de uma entrevista ao autor enriquece a experiência e aproxima os estudantes da mensagem. A reflexão e análise em aula reforçam o pensamento crítico e a sensibilização para a redução das desigualdades.

TEACHING METHODOLOGIES:

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.

The integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) into individual or team projects in higher education promotes interdisciplinary, critical, and socially transformative learning. In this way, competences in collaboration, systems thinking, and global citizenship are reinforced, in alignment with the 2030 Agenda (UN, 2015; UNESCO, 2017). The classroom reading of a short story exploring *the normality of difference*, complemented by audiovisual pedagogical resources, situates itself within the framework of SDG 10 (Reduced Inequalities). This approach facilitates a critical examination of discrimination while fostering empathy and tolerance. The inclusion of an interview with the author further enriches the learning process by providing deeper insight into the narrative's intent and enhancing students' connection to its message. Subsequent reflection and analysis in class consolidate critical thinking and cultivate heightened awareness of the imperative to reduce inequalities.

AVALIAÇÃO

Sistema de avaliação periódica :

Avaliação individual - Desafio/Teste de avaliação individual, exercícios individuais e participação, incluindo assiduidade e outras formas de avaliação: 70%

Avaliação em grupo - Projeto equipa, exercícios de grupo, dinâmicas e acompanhamento dos trabalhos, apresentações e outras formas de avaliação: 30%

EVALUATION

Periodic assessment system:

Individual assessment - Individual evaluation challenge/test, individual exercises, and participation, including class attendance and other forms of assessment: 70%.

Group assessment - Team project, group exercises, dynamics and follow-up work, presentations and other forms of assessment: 30%

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 canônicas.

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
- Dawson, C., & Earnshaw, S. (Eds.). (2023). *The creative writing coursebook: Forty-four authors share advice and exercises for fiction and poetry*. Macmillan
- 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
- Lunsford, A. A. (2022). *The Everyday Writer with Exercises* (8th ed.). Bedford/St. Martin's
- 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
- Pearson, M., & Foster, H. (2024). *Creative writing*. Routledge
- Scolari, C.A. (2013). *Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Deusto
- Starkey, D. (2022). *Creative Writing: Four Genres in Brief* (4th ed.). Bedford/St. Martin's
- 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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos / 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos / 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

10 - Reduzir as desigualdades no interior de países e entre países / 10 - Reduce inequality within and among countries

11 - Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis / 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis / 16 - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

A unidade curricular é obrigatória e é lecionada exclusivamente em português.

OBSERVATIONS

This is a mandatory course unit and is taught exclusively in Portuguese.