113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學

設計教育課程 / 基本設計 種子教師

成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：彰化縣立二林高級中學

執行教師：施潤蒨　　教師

輔導單位：中區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

二、課程執行紀錄

三、教學觀察與反思

四、學生學習心得與成果

參、同意書

一、成果報告授權同意書

二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	彰化縣立二林高級中學		
授課教師	施潤蒨		
申請類別	☑ 設計教育課程（至少 6 小時）□ 基本設計（18 小時）		
課程執行類別	□ 國民中學 ☑ 普通型高中 □ 技術型高中 □ 綜合型高中		
授課年級	□ 國一 □ 國二 □ 國三 □ 高一 □ 高二 ☑ 高三		
班級類型	☑ 普通班 □ 美術班		
高中課程類型	□ 多元選修 □加深加廣 ☑ 其他：美術		
班級數	2班	學生數	40名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	**AI 繪圖×美：向美術畫派致敬**
操作構面 (可複選)	☑ 色彩 ☑ 質感 □ 比例 ☑ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	☑ 特別聚焦：A10.資訊 ☑ 相關觸及：A17.多元文化
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	**【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題** A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 **【B】SDGs 聯合國「 2030 永續發展目標」** B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。

創新課程說明	□ 延續本人課程： _ _ _ _ 學期，課程名稱 _ _ _ _ _ _ _ _ 學期，課程名稱 _ _ _ _ ☑ 參考他人課程： 108學期，國立竹南高中，林靜怡老師，課程名稱影像，幻術-未來科技與數位學習 本次課程設計創意作法： 1. 藉由觀察，培養學生的美感素養。 2. 透過撰寫關鍵字、提示詞的練習，學會如何和 AI 更有效地溝通。 3. 經由實作，訓練學生的設計能力。

一、課綱核心素養（請勾選符合項目）	
A.自主行動	□ A1.身心素質與自我精進 ☑ A2.系統思考與解決問題 □ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☑ B1.符號運用與溝通表達 ☑ B2.科技資訊與媒體素養 ☑ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	□ C1.道德實踐與公民意識 □ C2.人際關係與團隊合作 ☑ C3.多元文化與國際理解

二、學生先修科目或先備能力

* 先修科目：美術(上)
* 先備能力：學生曾經學過「美的形式原理」、「色彩學」、「構圖」、「繪畫」等美術基礎課程。

三、課程概述

身為藝術教育工作者，經常會思考：「如何運用不同的媒材或教學方式，讓美術史課程變得生動有趣、更具吸引力？如何幫助學生深刻記住畫派經典作品，並了解藝術家的背景和風格？」巧遇 AI 時代來臨，不禁思索並想像：或許透過 AI 繪圖的學習與體驗，有機會讓學生晉升為畫家、攝影師、設計師、藝術創作者、……。

然而，要讓各種 AI 繪圖工具順利運作，共通的關鍵在於使用者懂得運用適當的「提示詞」與電腦進行交流。本課程嘗試結合「AI 繪圖」、「美術畫派」、與「美感構面」，希望藉由學習如何使用 AI 工具，不僅降低 AI 科技取代人類的擔憂，反而成為科技進步的受益者，讓 AI 繪圖、美術畫派交織，產生具有新意的美感火花。

四、課程目標	
美感觀察	1. 不同美術畫派的風格與特色。 2. AI 繪圖的各種可能，例如融入在地、流行元素或質感構面。
美感技術	1. 美感設計工具：心智圖、設計思考、美的形式原理。 2. 美感設計技法：AI 繪圖(提示詞)、版面設計、雷射雕刻、印刷品設計。
美感概念	美術畫派之經典作品、風格統一之圖片設計、版面美感之構成美學。
其他美感目標	藉由美術畫派的風格與特色，嘗試結合 AI 繪圖與現代元素，創造具有創新和美感的圖片。

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	9/3	「美術畫派」大觀園	1. 教師提供美術畫派題目：點描派(新印象主義)、新藝術、表現主義、野獸派、立體派、未來派、超現實主義、抽象表現主義、普普藝術。 2. 學生分組搜尋美術畫派、藝術家及其經典作品，透過圖文資料的彙整，瞭解美術史的演進、代表藝術家與及其重要作品。
2	9/10	「美術畫派」連連看	1. 教師彩印美術畫派經典作品、不同插畫家詮釋美術畫派的插畫作品。 2. 學生分組進行美術畫派連連看，透過辨識與分類，深入探討並記錄不同畫派的風格與特色。

3	9/17	「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」實作篇1	挑選不同美術畫派的經典作品，上傳至AI繪圖工具，運用提示詞，生成色彩、質感、風格協調統一、具有美感的系列圖片。
4	9/24	「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」實作篇2	挑選不同美術畫派的經典作品，上傳至AI繪圖工具，運用提示詞，適度融入台灣在地特色元素(例如珍珠奶茶、老屋鐵窗與窗花、花磚)、流行文化，或改變色彩搭配、轉換不同質感等，讓生成圖片產生各種創新的美感形式。

5	10/1	「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」文創小物篇	將AI繪圖所生成圖片，進一步轉化為「雷雕燈飾」，或印製為「L 夾」等相關文創小物。
6	10/8	「AI 繪圖×美：向美術畫派致敬」成果發表	成果展示與上台發表，心得分享與反思記錄。

六、預期成果

1. 觀察不同美術畫派的經典作品，並與 AI 繪圖、在地特色元素、流行文化或美感構面等產生連結。
2. 懂得運用適當的「提示詞」與 AI 進行溝通。
3. 結合美術畫派、AI 繪圖工具與生活元素，進行設計題材構思，創造具有創意和美感的圖片。
4. 熟悉美感設計的質感與構成構面。
5. 藉由成果展示與彼此觀摩，涵養學生的美感。
6. 透過發表，訓練學生的表達能力。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

黃稟洲（2025）。人人都會 AI 繪圖。三采。
鄧文淵、陳惠貞、傅煜（2024）。AI 繪圖完全攻略。碁峰。

艾卿老師【當藝術經典遇上台灣手搖】https://www.instagram.com/traiching/

八、教學資源

善用學校資源及教師本身之經驗，或邀請專家進行專題演講。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」文創小物篇：將 AI 繪圖所生成圖片，進一步轉化為「雷雕燈飾」。「雷雕燈飾」最後選擇時下流行的「燈光畫」，引導學生從數位生成走向實體操作，讓創作歷程更具層次，也讓學生體驗藝術、科技之間的整合關係。

二、課程執行紀錄

A 課程實施照片：

1.分組進行「美術畫派」大觀園

2. 分組進行「美術畫派」連連看

3.「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」實作篇1

4.「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」實作篇2

5.「AI 繪圖：重新詮釋美術畫派」文創小物篇

6.「AI 繪圖×美：向美術畫派致敬」成果展示與發表

B 學生操作流程：

1. 學生分組搜尋美術畫派、藝術家及其經典作品，透過圖文資料的彙整，瞭解美術史的演進、代表藝術家與及其重要作品。
2. 學生分組，將教師彩印美術畫派經典作品、詮釋美術畫派的插畫作品進行美術畫派連連看，透過辨識與分類，深入探討並記錄不同畫派的風格與特色。
3. 學生挑選不同美術畫派的經典作品，上傳至 AI 繪圖工具，運用提示詞，生成色彩、質感、風格協調統一、具有美感的系列圖片。
4. 學生挑選不同美術畫派的經典作品，上傳至 AI 繪圖工具，運用提示詞，適度融入台灣在地特色元素(例如珍珠奶茶、老屋鐵窗與窗花、花磚)、流行文化，或改變色彩搭配、轉換不同質感等，讓生成圖片產生各種創新的美感形式。
5. 將 AI 繪圖所生成圖片，進一步轉化為「燈光畫」。
6. 課程單元最後進行「AI 繪圖×美：向美術畫派致敬」成果展示與上台發表，心得分享與反思記錄。

C 課程關鍵思考：

1. 本課程以「美術畫派」為主軸，引導學生從美術史的脈絡出發，瞭解不同藝術風格形成的時代背景與創作理念。課程設計不僅著重於知識的傳遞，更強調學生透過主動蒐集、整理與分析圖文資料，培養藝術鑑賞與視覺判讀能力。透過分組合作學習，學生在討論中比較各畫派之間的風格差異與表現特色，進而思考藝術家如何回應社會、科技與文化變遷。課程亦引導學生將藝術史知識轉化為自身創作或設計的靈感來源，建立「理解—分析—應用」的學習歷程，深化其美感素養與批判思考能力。

2. 藉由「美術畫派連連看」的操作方式，將經典藝術作品與當代插畫家的再詮釋作品並置，引導學生從比較與分類中理解不同美術畫派的風格特徵。課程以視覺辨識取代單向講述，讓學生在實際操作中培養觀察力、分析力與視覺判讀能力。透過分組討論與紀錄，學生不僅需辨識作品所屬畫派，更需說明判斷依據，思考色彩、構圖、線條與表現方式如何反映特定藝術風格。此過程有助於學生建立美術史知識與視覺經驗之間的連結，並理解藝術風格可被轉化、延伸與再創作，為後續創作或設計課程奠定美感與概念基礎。

3. 引導學生挑選不同美術畫派的經典作品，並嘗試轉化為 AI 繪圖工具中的視覺提示來源，透過提示詞的設定，生成色彩、質感與風格協調統一的系列圖像。課程核心除了使用 AI 生成圖片，更引導學生思考「畫派風格如何被語言化」、「視覺特徵如何轉譯為提示詞」，培養學生將藝術史知識轉化為數位創作的能力。藉由反覆調整提示詞與生成結果的比較，學生能理解 AI 並非取代創作，而是成為延伸創作思考的工

具。此歷程有助於學生建立對風格、系列性與美感一致性的概念，同時培養對新媒體藝術與人工智慧應用的批判性理解與美感判斷能力。

4. 以不同美術畫派的經典作品為基礎，引導學生運用 AI 繪圖工具進行風格轉譯與再創作。透過提示詞的設計，學生嘗試適度融入台灣在地特色元素、流行文化符號，或透過改變色彩搭配、轉換畫面質感，創造具創新與文化辨識度的視覺作品。課程重點不在於模仿既有風格，而是引導學生思考如何在尊重藝術史脈絡的前提下，進行跨文化與跨媒材的視覺轉化。學生需將抽象的畫派特徵轉換為具體的語言描述，並評估生成結果是否在風格一致性與創新表現之間取得平衡。此學習歷程有助於培養學生的美感判斷、文化理解與創意思考能力。

5. 引導學生將 AI 繪圖生成的影像，轉化為「燈光畫」創作，學生需重新思考畫面中的色彩、線條與節奏，如何藉由光源被重組與再詮釋，使數位圖像轉化為新的的藝術形式。創作並非單一媒材的完成，而是一連串轉化與再詮釋的過程。透過 AI 生成影像、燈光畫的結合，學生得以理解科技工具在藝術創作中的角色，培養多元媒材與視覺美感的敏銳度。

三、教學觀察與反思

1. 「美術畫派大觀園」課程實施中，大部分學生對畫派主題表現出高度興趣，尤其在欣賞經典作品與認識藝術家背景時，能主動提問並討論。透過分組蒐集資料與圖文整理，學生逐漸掌握各畫派的核心特徵，並能以自己的語言進行歸納與說明，顯示對美術史的理解逐步深化。部分學生在初期易停留於資料複製與表層描述，對於畫派之間的關聯性與差異缺乏深入分析。未來教學將加強提問引導與範例示範，協助學生從「知道作品是什麼」進一步提升至「理解為何如此表現」。希望提升學生對美術史的學習動機，未來將持續優化教學策略，使學生能在理解藝術脈絡的基礎上，發展更具深度與個人觀點的藝術思考。

2. 在「美術畫派連連看」活動中，學生普遍展現高度參與度，透過作品配對與討論，能主動觀察作品細節並嘗試歸納各畫派的視覺特徵。將經典作品與插畫作品並行呈現，有效降低學生對美術史的距離感，也幫助部分對傳統繪畫較不熟悉的學生更快進入學習狀態。然而，部分學生在初期容易依賴直覺或單一視覺元素進行配對，對畫派風格的整體理解仍有不足。未來在活動前加入關鍵視覺特徵的提示，或在活動後進行全班統整與教師引導說明，協助學生修正與深化認知。促進學生對美術畫派的理解與討論，亦為後續創作導向課程提供良好的視覺概念準備。

3. 在實際操作過程中，學生對於運用 AI 繪圖工具結合美術畫派充滿興趣，能主動嘗試以不同提示詞調整色彩、筆觸與畫面氛圍。部分學生逐漸意識到，具體且精準的風格描述有助於生成更符合預期的視覺效果，對畫派特徵的理解開始內化並轉化為創作語言。少數學生初期過度依賴預設指令，對生成結果的美感判斷與修正仍較被動。未來教學將加強提示詞分析範例與生成結果的比較討論，引導學生從「嘗試生成」進一步走向「有意識地設計生成條件」。結合美術史與 AI 工具，不僅拓展學生的創作視野，也深化學生對藝術風格與數位創作的理解。

4. 學生積極參與台灣在地元素、流行文化融入美術畫派風格，AI 生成的作品呈現多元且具辨識度的視覺樣貌。多數學生能透過反覆修正提示詞，逐步掌握色彩、質感與風格轉換對畫面氛圍所產生的影響，開始將美術史知識轉化為創作策略。然而，部分學生在初期容易過度堆疊元素，導致畫面焦點分散，或在創新嘗試中削弱原有畫派的風格特徵。未來教學中，將加強「元素取捨」與「風格核心」的引導，並透過同儕觀摩與教師回饋，協助學生在文化轉譯與美感統整之間取得更成熟的平衡。希望結合 AI 與在地文化，拓展學生的創作視野，促進學生對當代藝術與科技應用的深度思考。

5. 在實作中，學生對於以燈光作為「繪畫工具」表現出高度新鮮感與實驗精神，並能主動嘗試光源設定，創作出具有個人風格的燈光畫作品。多數學生能將先前 AI 生成影像中的視覺元素，轉化對畫面節奏與空間配置的再思考。

四、學生學習心得與成果

(一)學生學習心得

1. 我很喜歡美術課。

2. 從一開始的畫派了解，讓我了解到除了常見的畢卡索，還有其他畫派的畫家。

3. 這是一堂需要有耐心的課程，原本沒有耐心的，慢慢修鍊到有耐心，一步一步慢慢完成。

4. 我覺得課程能動手畫畫，給予題目自己畫，訓練我們的想像力。

5. 我認為此課程能夠讓我更瞭解 AI 製圖所需要的東西，例如：提示詞的呈現以及圖片的修改。

6. 前面透過講解課本上不同的藝術家，讓我知道以前在世界各地的藝術家在繪畫時展現出不同的風格，之後的單元，讓我們利用 AI 把這些藝術家的風格轉變成不同的風格，也讓我見識到 AI 的強大。

7. 在修習美術課程的過程中，我的心情從一開始的緊張與不太有自信，慢慢轉變成願意嘗試與接受不同創作方式。剛開始會擔心自己的作品不夠好，但在課程引導與多次練習後，我學會專注在創作過程，而不是只在意成果。透過欣賞作品與實際操作，我對美術有了更多理解，也發現創作其實是一種表達想法的方式。整體來說，這門課讓我對美術的看法變得更開放，也累積了不少新的學習經驗。

8. 美術課整體還是挺有趣的，但我個人對需要動手的作品比較不擅長，但還是學到了不少有用的知識。

9. 學到很多美術的相關知識，也更會運用 AI 去完成作業。

10. 這學期的美術課比較多在收集資料、使用 ChatGPT 生圖，能學習如何使用 AI、了解美術相關藝術品的內容。

11. 在這學期的美術課程中，我學到了許多關於藝術創作的知識。每一次的課堂學習和操作，都讓我對美術有更深的理解。雖然我常常做不好，做的很慢，但最後的成品很有成就感。

12. 在這堂課中其實很輕鬆，老師給我們很足夠的空間去完成每一項作業，讓我們在高三忙碌的步調中有一堂可以喘息的課。在課程中也有很多很有趣的時刻，老師也教導我們很多課外的知識，讓我們有很多增廣的機會。謝謝老師這學期的教導。

13. 學到了很多東西，包括團隊合作及語言溝通等等，雖然偶有挫折或摩擦，但藉由溝通即能順利解決。

14. 經過了這幾次課程，學到了不少少接觸的領域，藝術的世界，而且還學習到了 AI 使用的正確方法，讓我覺得印象深刻，但最重要的是我們學習到了團隊合作的重要性，以及溝通方式，並培養了同學間的感情，以及對美術的興趣。

15. 在這堂課程中，雖然基本上都有完成，但還是又遇到很多困難，例如：使用 AI 時，沒有處理好順序，浪費了僅有的次數。調整完後的處理，還是有些瑕疵，導致最後的成品沒有最好的效果。雖然遇到了這些困難，但是最後還是有產出作品，所以我覺得不要再在意那麼多，來影響自己的心情。最後在這堂課程中，我覺得我的成員都非常好，她們在每個作業中都做了非常多的工作，所以我也覺得我其實沒有出太多力，因此我希望下次可以再出更多的力，來完成團隊的作業。

16. 我從以前就很喜歡藝術相關的東西，因為我對美的接受度很高，看很多東西都覺得美，雖然我沒有精準嚴苛的鑑賞能力，但我很幸福自己所見的世界如此美麗。其實我本來很排斥 AI 創作，可能因為我沒有跟 AI 溝通的耐心，或者我本能排斥被 AI 生成出來的東西，這學期的美術課讓我去接觸，課後我也有開始多使用 AI，漸漸就能接受了。AI 查資料確實比人工要快，詳細訊息我可以再查證，但沒有 AI 的話或許我

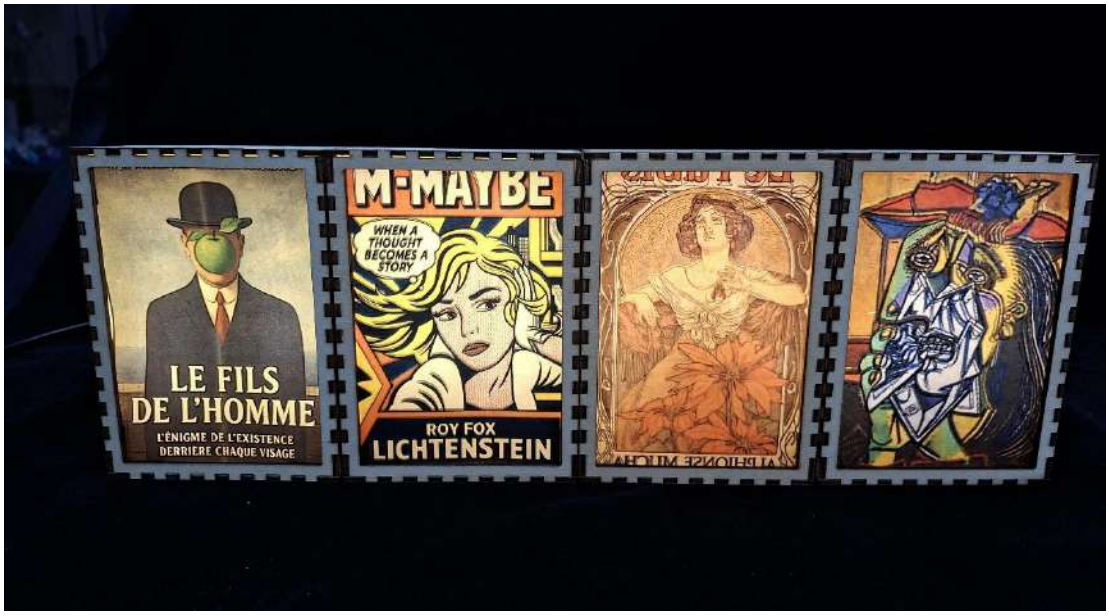
必須查資料查好幾個小時才能整理成 AI 三十秒給我的樣子；對於沒有繪畫功底的我來說，AI 的生成圖其實也比我做的好太多。或許我只是害怕發現自己不如 AI 的事實，但我依然有感受美的能力與靈活的腦袋，我應該學習的不是人類如何贏過 AI，而是如何利用 AI 能讓我更厲害。

17. 我覺得美術課是有趣的，從查找資料，到運用 AI 生成圖片，再到後面做成燈光畫，整個創作過程都很新鮮，因為之前的美術課都是偏向畫畫，這學期則是結合了科技去創作。雖然在生成圖片的時候真的是一波三折，必須要先去思考做成什麼樣的風格會比較有趣，然後在生成圖片的時候又有限制，但看到最後的成品就會覺得一切都是值得的。

18. 課程中，老師不只要求完成作品，更引導我們思考創作背後的意義，以及作品想傳達的訊息。這讓我開始學會用不同角度看待生活中的事物，也更能理解藝術與日常生活之間的連結特別是在接觸 AI 創作後，我對美術的理解有了新的轉變。AI 並沒有取代創作，反而成為激發靈感的工具，幫助我嘗試不同風格與可能性。

(二)學生學習成果

VOGUE
VOGUE
VOGUE
VOGUE


LE FILS
DE L'HOMME
L'ÉNIGME DE L'EXISTENCE
DERRIÈRE CHAQUE VISAGE
M-MAYBE
WHEN A THOUGHT BECOMES A STORY
ROY FOX
LICHTENSTEIN

Campbell's
BEAN
SOUP