

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第 2 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：臺北市立松山高級中學

執行教師：翁涵怡教師

輔導單位：北區 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
(可帶入原有計畫書內容，如有修改請以紅字另註)

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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

學校名稱	臺北市立松山高級中學		
授課教師	翁涵怡		
申請類別	■ 設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
執行階段別	□ 國民中學 ■ 普通型高中 □ 技術型高中 □ 綜合型高中		
預期授課年級	□ 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 ■ 其他部定必修		
班級數	10班	學生數	350名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	性平行不行?
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：A17.多元文化(若有，請填寫 1 項) ■ 相關觸及：B5.性別平權(若有，請填最多 3 項)
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： 114學期，課程名稱：性平行不行？ ____學期，課程名稱____ □參考他人課程： ____學期，____學校，____老師，課程名稱____ ____學期，____學校，____老師，課程名稱____ 本次課程設計創意作法： 1. 使用 WSQ 自我學習與數位資源學習，概要性說明課程主旨。 2. 運用 AI 生成影像線上軟體，明確下指令完成服和創作目標之影像。
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（300字左右）	
* 先修科目： □曾修美感教育實驗課程： ■並未修習美感教育課程：雖未修習美感課程，但學生經過高一二兩年美術課的學習，已有對視覺傳達、美感分析、創作表現的能力。 * 先備能力：1. 高一生命教育課程提及性別平等相關議題。 2. 每學期初皆有性別平等週之宣導以及辦理相關講座，應能對性別平等有基本認識和了解。	
三、課程概述（300字左右）	
藝術與廣告兩者因工商業發達及隨著文化的演變下，兩者相互交融而形成具有藝術性的廣告效果。先行說明藝術與廣告彼此互動的歷史介紹，再透過學生分享身邊周遭或新聞事件或社群平台之過去經驗，分析其塑造的形象及樣態後，加入尊重多元、平等之正確觀點，運用 AI 生成圖完成改編經典作品或廣告，課程中安排創作、小組討論及任務活動，以達成具有視覺平面設計美感及效果之作品。	

四、課程目標			
美感觀察	從學校日常生活觀察或覺察同儕間互動或社群軟體等，關於性別平等或多元文化之案例。		
美感技術	1. 能透過 AI 軟體生成影像，再進行修改與調整。 2. 能使用 canva 等線上編輯軟體完成圖文編輯排版，並符合平面設計基本需求		
美感概念	1. 能透過廣告、藝術活動，展現對多元文化及性別平等的察覺及實際行動。 2. 培養多元感知與思考能力，並建立自我價值觀。 3. 能知曉 AI 軟體在藝術作品運用的形式和構成。		
其他美感目標	1. 結合學期期初性別平等週，融入多元文化及性別平等概念。 2. 能對身體的態度及認知著手，表達多元和自身觀點，建立平等和尊重的觀念。		
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	3/3	藝術與廣告互動的歷史介紹	簡述早期將藝術帶入廣告：十九世紀法國印象派畫家--羅特列克；十九世紀後期，海報及廣告印刷物隨著印刷機器的改進，大量印製的量產功能不斷提升；二十世紀初，包浩斯設計學院的設立；二十世紀六十年代興起的普普藝術。
2	3/10	性別識讀及分析案例	1. 學生能在課堂中說出二種以上對性別的刻板印象及性別角色發展的差異性，並從媒體、社群網站中舉出實際範例。小組心智圖討論與發想。 2. 講述廣告藝術實例，說明廣告與性別刻板印象，分析其塑造的形象及樣態，以建立性別平等的價值信念，並落實尊重與包容多元性別差異。
3	3/17	圖稿設計構思	1. 分組討論尋找性別形象議題並探究社會文化與媒體，研究相關設計議題與藝術活動。
4	3/24		2. 構思現有平面廣告設計或藝術史上作品改編之，以符合性別平等主旨或精神。
5	3/31	AI 生成圖實作	學生依據先前討論的心智圖、分析性別平等相關議題之關鍵字，透過 AI 軟體完成具有美感及設計感之作品。
6	4/7		
7	4/14	小組製作成果簡報	製作小組學習歷程簡報並將作品放置雲端。

六、預期成果

學生能透過藝術作品、媒體、社群平台等不同媒介理解性別的多樣性，覺察性別不平等的存在事實與社會文化中的性別權力關係，透過 AI 相關軟體製作，知曉如何下指令達成符合目標的視覺效果，運用科技與媒體作為性別識讀媒介，養成以藝術活動來關注社會相關議題的意識及責任。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

喬凡尼與盧莎娜：一場婚姻訴訟，一個關於文藝復興時期階級、性別與法律的故事 (2023) 傑納•布魯克 Gene Brucker，三民。

女性的世界史：理解性別意識與歷史變遷，開啟性別史的新視野 (2023)。三成美保、姬岡壽子、小濱正子，八旗文化。

多媒體概論與 AI 設計 (2024)。鄭苑鳳、吳燦銘，博碩。

AI 生成影音創作：超好用的文案、圖像、影片、聲音實戰技 (電子書) (2024)。呂國泰、鍾國章、張啟玥、王榕藝，碁峰。

AI 繪圖邁向視覺設計 (2024)。洪錦魁、益師傅，深智數位。

八、教學資源

國家女性藝術博物館(NMWA) 官方網站，<https://washington.org/zh-TW/find-dc-listings/national-museum-women-arts>。

教育部性別平等教育全球資訊網
<http://www.gender.edu.tw/gender/index.htm>

性別平等教育課程綱要。

AIGC/Gen A、Midjourney、Clipdrop by Jasper

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

課程根據申請書週次安排之依據進行，鑒於上學期課程實施回饋需預留更多時間給予小組案例討論及分析，故此學期將教學內容濃縮；另最後一週進度由小組分享與回饋調整為製作單元成果簡報。

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

A 課程實施照片：



課堂 1：藝術與廣告互動的歷史介紹 & 課堂2：性別識讀及分析案例(分組討論及分享)



課堂3&4：圖稿設計構思(完成個人圖稿及小組討論系列作品主題，完成學習單)



課堂5&6：AI 生成圖實作

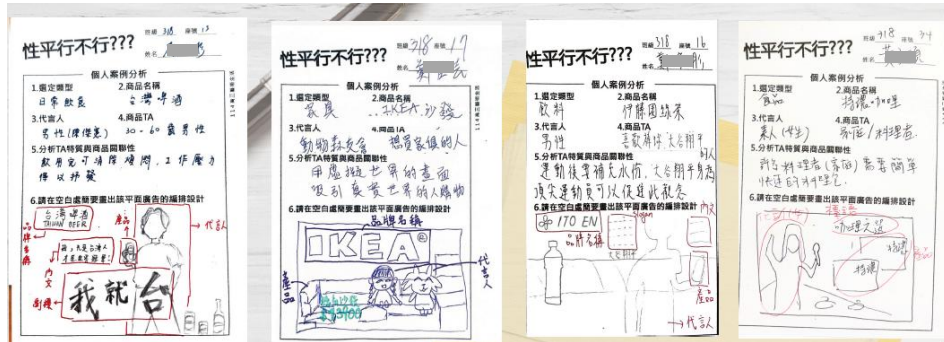
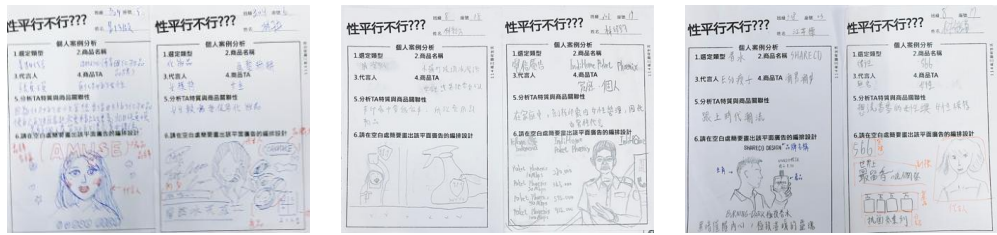


課堂7：小組製作成果簡報

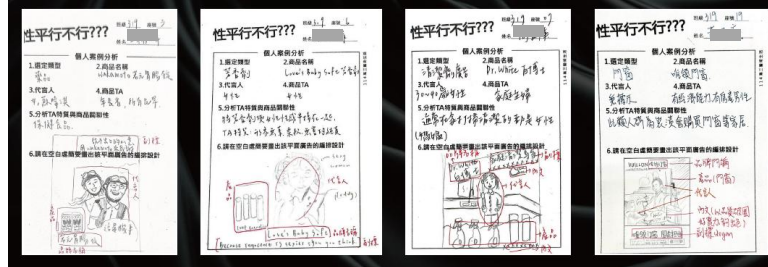
B 學生操作流程：



活動一：學生依據印象，繪製生理男與生理女的形象(包含色彩、服裝、動作、配件、髮型等)



二、個人案例分析

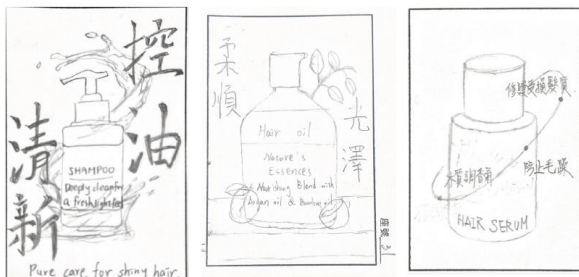


活動二：平面廣告之性別識讀及構圖排版分析

小組系列圖稿(線稿)



「鞋」咖
萬般步履, 皆是風景



小組草稿 建立版型(畫式或構式構圖擇一繪製即可)

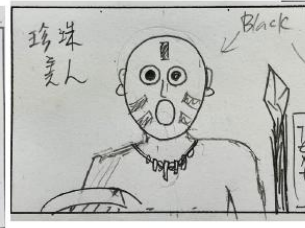
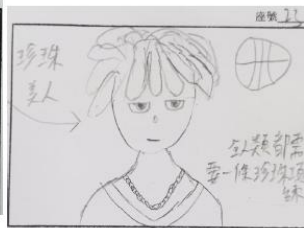


★ 系列作 = 風格統一

四、小組系列圖稿(線稿)



小組系列圖稿(線稿)



活動三：小組討論、圖稿設計並完成學習單

小組系列圖稿(AI圖稿)



「鞋」咖
萬般步履，皆是風景



31004

31003

31022

31023

小組系列圖稿(AI圖稿)



系列名稱：上流社會
主標：Rolex For The Crown

小組系列圖稿(AI圖稿)



《香由髮生》
「味道，不該被性別定義」

六、小組系列圖稿(AI圖稿)



活動四：AI 生成圖製作小組系列作品

C 課程關鍵思考：

本課程結合 AI 生成圖像與性別平等教育，強調 AI 應定位為協助影像製作的工具，而非取代學生思考與判斷的媒介。課程設計刻意拉長學習單撰寫和小組討論的時間，引導學生反覆檢視畫面構成元素，透過不斷的討論建立起符合性別平等精神的圖像內容。在學習歷程中，學生需持續專注在 AI 生成影像所呈現的性別形象、角色安排與視覺符碼，理解影像背後所反映的性別觀點與社會文化脈絡，進而培養辨識性別刻板印象、媒體再現的能力，並能做出具批判思考的判斷。

三、教學觀察與反思(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

(一)結合藝術創作與商業廣告，學生課程討論良好

前幾堂引導學生了解藝術創作與商業廣告之間相互影響的發展歷程，並透過生活案例、新聞事件及社群媒體廣告分析，能感受到多數學生能結合自身生活經驗，分享熟悉的廣告案例，討論氣氛熱絡。

(二)了解運用 AI 生成圖作為創作工具的定位

在 AI 生成圖像創作活動中，學生表現出兩極化：一部分展現高度學習興趣；一部分仍較喜歡手繪，甚至感受到少數同學相當排斥使用 AI 作為創作媒介。再者部分學生仍較重視 AI 生成效果，而忽略作品的設計理念、版面配置，老師需適時從旁提醒學生從創作概念、構圖美感及訊息傳達等面向進行修正與反思，避免顧此失彼。

未來也可在課堂中加入更多 AI 創作衍生出資料來源是否合法、是否經授權等智慧財產權、AI 成圖是否可以恣意使用等相關議題。

四、學生學習心得與成果

綜合心得

12 號同學：

這次小組作業主要是著重在「使用化妝品族群」的反差，不僅跨越性別也跨越了種族。製作AI圖我覺得非常困難，因為要與AI溝通很麻煩，無法立刻將腦內的構思具現化，這也是與手繪最大的區別之處。而AI由於無法直接了解我們的需求，因此需要在描述時詳細地說明才可以讓生成圖片盡量靠近我們的想像。

13 號同學：

我認為這次作業讓我從發想就有不同的思維模式，不再先入為主的認為化妝品只與年輕女性有關；在AI操作方面，我認為它修改圖片上文字的能力還有待加強，所以最終仍選擇另行設計，但整體下指令使用AI繪圖的好處是只要說清楚想修改的細節，不用自己塗塗改改，也能不斷修正自己想看到的成品。

28 號同學：

這次的作業打破某些偏見與刻板印象，讓我學到更多平常無法獲得的思考方式，在老師與組員的帶領下，一起順利完成一件作業是很有成就感的事情，謝謝老師的用心安排課程！

29 號同學：

這次製作廣告圖讓我學到，AI能快速把想法變成作品，只要指令清楚，成果就會更符合需求。我們以老人為主角，打破化妝只屬於年輕女性的刻板印象，展現性別平等與自信。最困難的是畫面不夠符合想像，所以透過修改指令解決。和手繪相比，AI速度快又方便，但手繪更有溫度與個人特色。

綜合心得

游同學：這是我第一次用Gemini生成圖片，他真的比 ChatGPT 聰明太多了，好感動。這堂課讓我關注到生活中細微的性別刻板映像，我也很高興能夠創作出反轉刻板映像的作品。

李同學：這次的圖片是用Gemini 生成的，我覺得用它來生成圖片很方便也很好用，對於我的指示他可以很明確的呈現出我理想中的影像。而這堂課的廣告觀察也讓我看見其實生活中有很多映像參雜各種性別刻板的元素。

綜合心得

31813 陳曉：我覺得這堂課很輕鬆，創作都很簡單。關於性平行不行的單元，我發現因為當今社會對性別的意識逐漸開放，刻板印象雖還存在，但也逐漸減少，要畫出生理男女是件困難的事，沒有任何定義標準，沒有任何眼光與既定印象，但也更自由。

31831 陳曉：透過課程，我知道我對於人體繪畫不太擅長，並且明白或許在大眾觀念下，廣告的表現方式並不如我們所預期的性別平等。如果要說這門課的缺點，那便是內容緊湊，課程含義深刻，但所需要的時間太長，所以容易讓人注意力渙散。

31814 楊益宵：在查資料的過程中也發現廣告反映出了現今社會對性別的刻板印象依舊，尤其是對於女性的高消費及家務責任，藉由這堂課讓我深刻意識到社會上對於性別平等的觀念還有很長一段路要走

31833 陳曉：透過這次學習，發覺這些帶有性別刻板印象的廣告都只在幾年前找到，顯示出台灣近年性屏風展迅速，女拳成長明顯。也藉由ai創作，讓我明白原來就算畫工不好也能藉由ai表達自己關心的議題，和滿腦子的創意發想。

綜合心得

15 陳曉：在試圖將草圖轉成實體廣告時，ai時常會無法徹底理解指令，就例如要請他將圖示放大且改到右下方四分之一的位置，它卻只有把圖稍微放大，所以要不斷重複指令才能漸漸使畫面成為想要的格式，ai固然方便，但仍有許多弊端。

17 陳曉：在下AI指令時，即便一直強調要用中文標上主題內文，但每次出來不是英文就是火星文字，所以到後來直接放棄叫AI生成有文字的圖，直接叫它生成我要的背景就好，圖上的文字排版和內文都是另外再後製的。

16 陳曉：在生成ai圖的過程中我覺得最難的地方在於無法準確的和他溝通我想要的風格，我希望整體是更有活力、更能提神的感覺，但它畫出來的卻是類似手繪風，最後只好用最明顯的字體來凸顯我想要表達的風格。

34 陳曉：畫畫畫出來很簡單，但要把握想像中的樣子叫ai 變現出來並不簡單，我一直叫他用成立體的樣子，但他就是聽不懂，所以後來我改成大自然作為背景，然後顏色用淺色調的，比較輕輕我感覺。

綜合心得

31027 陳曉：這次作品嘗試打破「美甲是女性專屬」的刻板印象。透過 AI 生成，我們成功將剛硬的幾何線條與深沉的曜石黑結合，展現出男性指尖的細節美。這讓我體會到，美不分性別，只要透過適切的设计語言，任何產品都能翻轉大眾的既定認知，展現出剛柔並濟的質感。

31028 陳曉：使用 nano banana 2 讓我的圖更加風趣也使男生美甲融入更自然不再帶有所謂的刻板印象，水晶甲的完美程度也能成功吸引到顧客，這張照片幾乎可以拿來當廣告，每個男性都應該要嘗試做美甲，不應被既定印象卡住。

31008 透過 Gemini 製作男性美甲的AI圖，我深刻體會美不分性別。這不僅是視覺的修飾，更是打破刻板印象、實踐性別平等的自信表現。

31029 陳曉：這堂課讓我學會透過色彩與幾何構圖，打破美甲等於陰柔的偏見，將修容轉化為展現紳士質感的細節美學，深刻體會到平面設計翻轉印象的力量。

綜合心得

34 陳曉：要準確讓AI生成想要的圖片的超級困難，從第一部要從線稿到圖片就卡關，一開始本來貪心想讓AI連字一起生出來，結果發現AI太難操控了，生成的東西跟我想的差了超級多，後來突發奇想，不再堅持要一步到位，而是改成，一個一個物品生成，果然單一物品AI生成的就比較準確了，但是還是要不斷的修飾，最後文字再用Canva編輯。

11 陳曉：一開始我們嘗試了豆包生成，但結果有點不盡人意。後來我們改成用Gemini，一開始還是做不出我們想要的結果，不斷加強指令精準度後就有生成出比較好的商品照。

12 陳曉：在第一次下指令時（我用GPT），AI只能完成大約80%的內容，後續的修改效率也不是很好，我最後有嘗試多個AI輪流出入特定內容接力產出圖片，問題變成會把前一個AI生成的內容改掉。最後是用取捨的方式選出比較高完成度的圖片，然後字是用自己編輯的方式加上去的。

13 陳曉：在製作圖片時需要給AI下很精準的指令，一開始不太上手，產出來的圖要是不適合就是有不適合邏輯的地方，但最後還是有抓到訣竅。

33 陳曉：這次老師讓我們嘗試使用 AI 繪圖，我覺得是一個很新奇又有趣的體驗。一開始我對 AI 繪圖其實沒有太多了解，只覺得它應該只是把圖片自動生成出來，但實際操作後才發現，關鍵其實在於「如何下指令」。只要描述得越清楚、越具體，生成的圖片就越接近自己想要的樣子，這讓我感覺像是在用文字創作畫面，很有成就感。

綜合心得

19：對我來說最大的挑戰在於風格的解析與提取，必須清楚辨別哪些元素是需要保留的，哪些內容是可以替換的，哪些需要修改，例如人物或產品。我這張主視覺作為明確的參考圖，就像先建立完整的品牌視覺規範，能為後續系列廣告奠定基礎，也有效降低後續的溝通成本。也和這次課程主題呼應，想破除性別刻板印象，膠原蛋白不只女性才需要吃，男女都需要保養。

17：這次我負責鈣片廣告，打破「保健品只能人吃」的刻板印象，主打人與狗都可以吃的鈣片。困難在於用 AI 將草圖轉為跑道風格的海報時，因為心裡沒有一個既定的圖檔，所以先讓AI生成一版，我在微調細節處，但常常描述不夠仔細，導致需要一直微調，我試圖把畫面右邊的男人換成狗，但 AI 對於模糊指令會自己亂發揮，而且在「物種替換」與「空間透視」常發生錯誤執行，讓有一版圖檔的狗狗像是浮在半空中。後來我發現，光給出「換成狗」的模糊指令根本沒用，必須精準下達「上移」、「鏡像翻轉」等具體的排版指令，才終於讓黃金獵犬自然地與人類在跑道上奔跑。這次經驗讓我體會到，AI 再強只會寫文章也是一項工具，作品的合理性仍需要我們一次次的修改指令、重新生成才圖片，才可以達到自己心目中的圖檔樣貌。

綜合心得

31610 我認為的性別平等就是: 當看見一主題或商品時，我們不會預設它有專門屬於哪個性別。故選擇保健食品為主題有達到預期的效果。但以美感的角度出發，AI還是無法呈現有質感的畫面效果，導致生成結果不如預期。雖然如此，我還是不喜歡任何形式的AI創作，尤其市面上數不勝數的AI廣告和AI文宣，實在令人不齒。新世代的我們勢必得學習與新世代的科技共處。若我們的觀念不與之俱進，則仍難防人們版權意識薄弱、美育教育落後等狀況出現，唯有加強此方面教育，更能鼓勵學生多元發展、盡情享受創作。

七、綜合心得

03 陳曉：汪國死也打太多？一開始不太知道要怎麼下指令請該哀幫忙生圖，第一版的效果也跟想像中不太一樣，後來改用Gemini發現他比較聰明，第一次的出圖就是我想像中的樣子。雖然我的指令下的沒有很好，我都不知道我在打什麼我只把我腦想到的關鍵字打上去，也許我該繼續如何表達想法，不能仗著該哀聰明就隨便亂下指令。不過打了一次指令後後續的細微修改也比較順利了，我一直很怕我下一個指令後該哀秀逗給我加一隻腳在臉上，還好沒有發生。這次經驗後我對該哀的使用又更精熟了，相信該哀會變成一個得力助手。

06 陳曉：我們選擇帶有性別刻板印象的美妝產品作為主題，希望能夠破除大眾對於美妝產品較適用於年輕族群或女性的舊觀念，因此我們的代言人由男性、黑人、老人，呈現產品的多元使用性。而在AI操作的過程中，我並沒有遇到太多困難，也可能與我文字的部分原本就打算後製有關，且在上學期的科技應用專題課中，我們也有運用更多AI工具，設計並創作理想咖啡廳的室內設計圖，因此在這次的製圖中能得心應手，也學會如何詳細說明自己的想法與構思。我認為AI製圖雖然會有創意受限或沒有運用人腦設計與創意應用，但對於我這種有想法但畫功不好的人是一大福音，能夠將想法得到實踐，雖然可能會與原本構思的結果有出入，但已經比手繪更能呈現想法了。

綜合心得

15: 這次使用AI生成圖片的過程其實沒有想像中順利，一開始在描述畫面細節與風格時常常不夠精準，導致生成結果和預期有落差，需要不斷修改提示詞與構圖，花了不少時間嘗試與調整。不過在反覆修正後，最終呈現的作品效果還不錯，也讓我更理解如何與AI協作，整體而言是一個具有挑戰但很有收穫的經驗。

16: 這次使用AI的過程意外很順利，之前下指令的時候很常生成無關緊要的內容。感覺是因為這次指令比較明確、簡單，也有可能因為AI有升級，所以比較聽懂人話。