

陪伴 生成中。

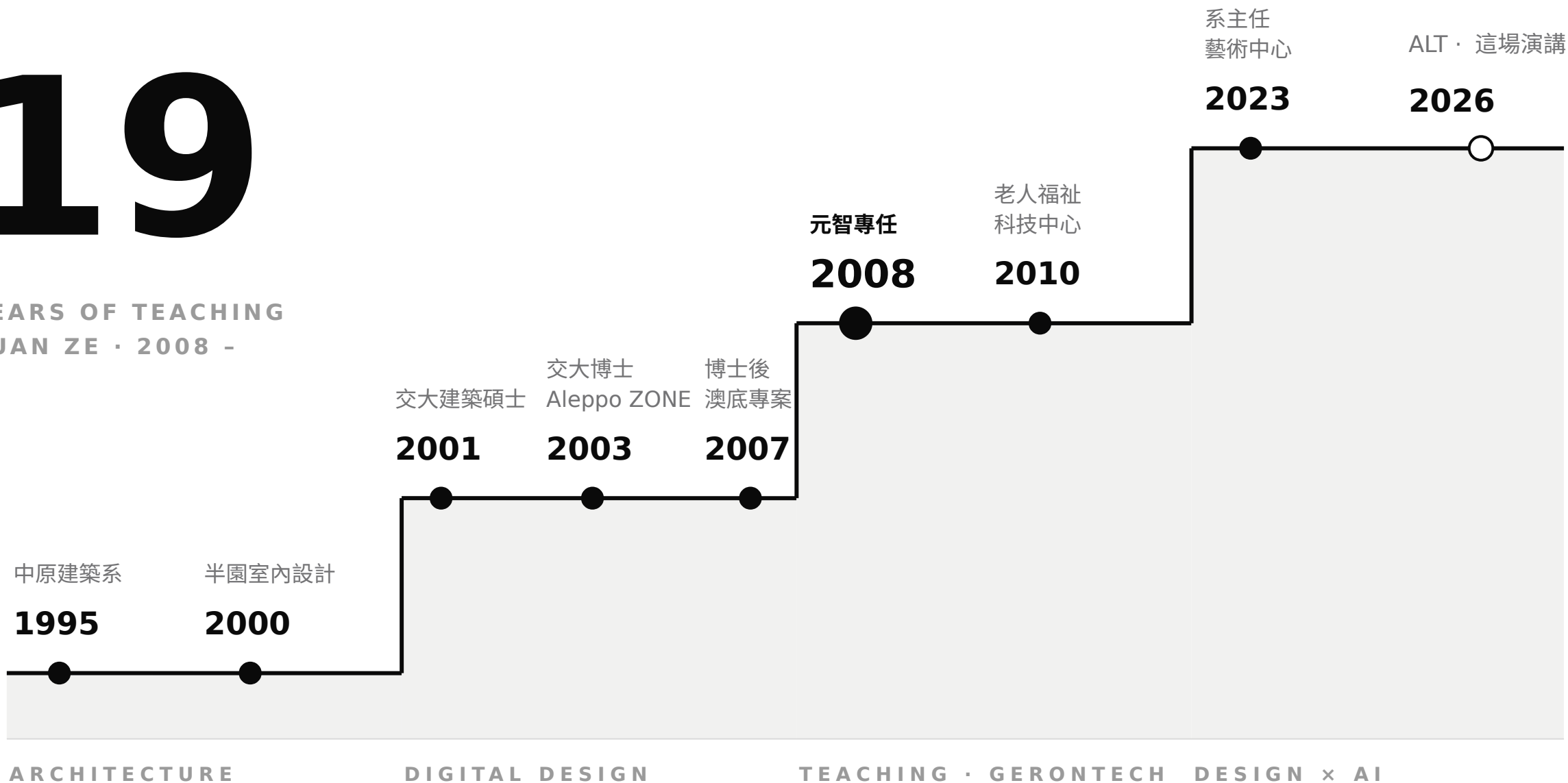
從「陪」創作，到「伴」生活 — *Generating Companionship*

林楚卿 Chor-Kheng LIM (CK.Lim)

Professor & Chair, Department of Art and Design · Yuan Ze University · CKfablab

19

YEARS OF TEACHING
YUAN ZE · 2008 -

T O D A Y

F O U R S T O R I E S

一序百衍 · -1 的地層 · 待機中 · 雙頻

T W O W O R D S

陪伴

AI 不只是， 生圖工具。

如果 AI 只用來生成美麗的圖像，我們便錯過了它真正的能力。

陪

「陪」創作

AI as Co-Author

伴

「伴」生活

AI as Companion

YZU GENERAL EDUCATION · 114-2 · AI CREATIVE DESIGN THINKING

一序百衍

One Sequence, Many Generations

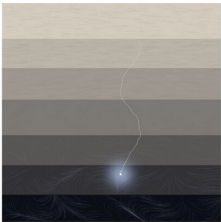
A Cross-Disciplinary Lab of Human-AI Service Design
人機共創服務設計的跨域實驗室

YZU ART AND DESIGN · 114-2 · AI GENERATIVE ART

-1 的地層 The Strata of -1

A HUMAN-AI DESCENT INTO THE NEGATIVE LAYER

「-1」不是 0 之前的數字，而是地表之下、被壓抑、尚未被命名的一層。
九位創作者向下挖掘，讓生成式 AI 對話、改寫——直到沉積成新的地層。

封面視覺 | 依課程軌跡「手作秩序→AI 演繹→沉澱至 -1」演算生成

元智大學通識課程「AI 創意設計思考」

授課教師 | 林楚卿 教授

元智大學藝術與設計學系《AI 生成式藝術》
授課教師 | 林楚卿 教授 · 徐韻 教授

一序百衍
通識 · 服務設計

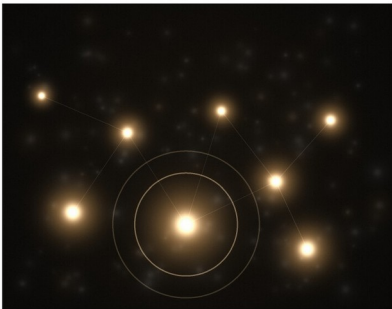
-1 的地層
生成藝術 · 人機協商

YZU ART AND DESIGN · 114-2 · JUNIOR DESIGN STUDIO

待機中 Standby Mode

AN ECOSYSTEM OF DESKTOP COMPANIONS

一座桌上的人工生態系：8 個 AI 數位生命體棲息於日常，
平時安靜待機，被靠近、觸碰或呼喚時踴躍回應。

封面視覺 | 依課程「待機—點醒—回應—記憶」生命循環演算生成

YZU ART AND DESIGN · 114-1 · JUNIOR DESIGN STUDIO

雙頻 Dual-Tone

TWO GENERATIONS, ONE INTERFACE

既指無線網路的頻段，也指兩個世代不同的生活步調，但在這裡合而為一。
AI 互動設計 × Vibe Coding × 青銀共學 跨世代成果小冊

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》
課教師 | 林楚卿 教授

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》
授課教師 | 林楚卿 教授

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》
課教師 | 林楚卿 教授

待機中
數位生命 · 本次參展

雙頻
互動設計 · 青銀共學

十九年，磨成
六個字。

01

夥伴

AI 不是代工——
是會回話的共同作者

02

落地

原型要可運作——
成果要進入真實生活

03

無門檻

通識生、長者、零基礎——
每個人都能創作

記不住六個字，就記住兩個字：陪伴。

第一幕 「陪」創作。

AI as Co-Author — 讓 AI 成為創作過程裡，會回話的共同作者。

通識課 一序百衍

One Sequence, Many Generations

人機共創服務設計的跨域實驗室

元智大學通識課「AI 創意設計思考」· 114-2

YZU GENERAL EDUCATION · 114-2 · AI CREATIVE DESIGN THINKING

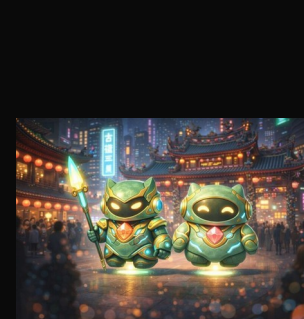
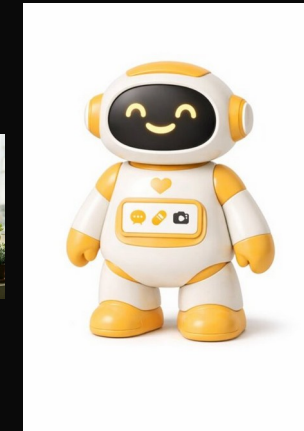
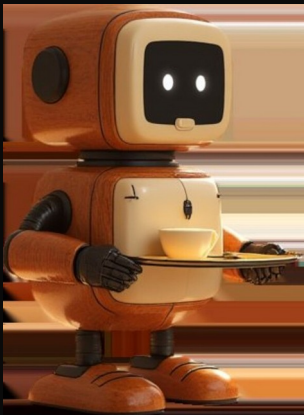
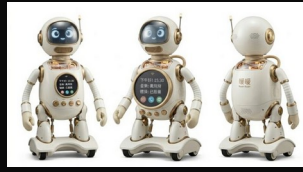
一序百衍

One Sequence, Many Generations

A Cross-Disciplinary Lab of Human-AI Service Design
人機共創服務設計的跨域實驗室

元智大學通識課程「AI 創意設計思考」

授課教師 | 林楚卿 教授

讓「非設計人」， 也能生成創新。

電機、資管、機械、護理……零設計背景，把校園痛點做成可運作的 AI 服務。

50+

修課學生

11

參與科系

14

期末提案

53

生成作品圖牆

設計思考五階段

× 運算思維 × 生成式 AI

01 · EMPATHIZE

同理

訪談真實使用者

02 · DEFINE

→ 定義

POV 與 HMW 煉出問題

03 · IDEATE

→ 發想

Crazy 8 × AI 共腦

04 · PROTOTYPE

→ 原型

AI 快速做出可體驗雛形

05 · TEST

→ 測試

AI 倫理 4 問檢視

一套共享的「序」，開放給每個科系後，不斷「衍」生出各自的創新。

不要自動化，
要儀式化。

AI 在歷程中由創意夥伴 Creator，流轉為研究助理 Research Assistant。

校園痛點， 變成可測試的 AI 服務。

系學會活動 · 智慧教練系統

外宿飲食 · 引路規劃

校園通勤 · Google Maps 整合

睡眠改善 · 迭代決策

14 組提案 — 每一組都能被打開、被使用、被檢驗。

AI 生成式藝術

-1 的地層

The Strata of -1 : A Human-AI Descent

九位創作者向下挖掘，讓生成式 AI 回話、改寫
元智大學藝術與設計學系 · 林楚卿 × 徐顯

YZU ART AND DESIGN · 114-2 · AI GENERATIVE ART

-1 的地層 The Strata of -1

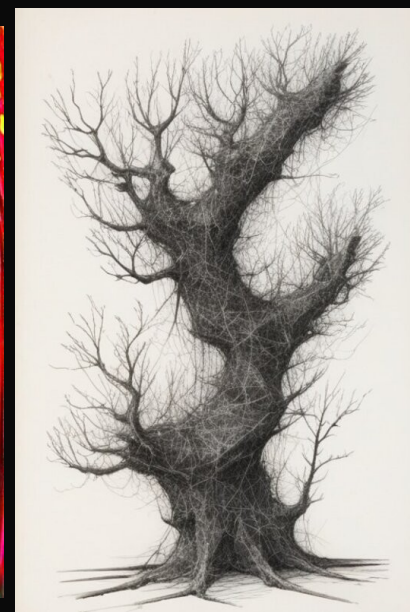
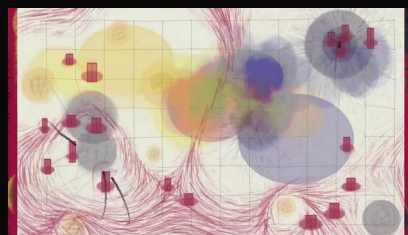
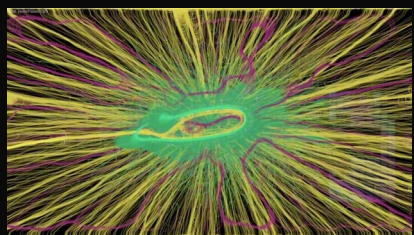
A HUMAN-AI DESCENT INTO THE NEGATIVE LAYER

「-1」不是 0 之前的數字，而是地表之下、被壓抑、尚未被命名的一層。
九位創作者向下挖掘，讓生成式 AI 回話、改寫——直到沉積成新的地層。

封面視覺 | 依課程軌跡「手作秩序 → AI 偏移 → 沉積至 -1」演算生成

元智大學藝術與設計學系《AI 生成式藝術》
授課教師 | 林楚卿 教授 · 徐顯 教授

向下挖掘， 直到 **AI** 開始回話。

把恐懼、束縛、孤獨等負向狀態，從手作媒材翻譯進生成式 AI，沉積成新的地層。

9

位創作者

6

週下沉軌跡

3

套生成工具

1

個母題 - 1

每一週， 都往下一層。

W1-3 · HANDMADE

手作建立世界觀

攝影、雕塑、素描、墨汁、棉線

W4 · TRANSLATE

→ 條件翻譯

世界觀 → ComfyUI / SDXL /
Midjourney 提示詞

W5 · NEGOTIATE

→ 人機協商

接受、抵抗、或部分抵抗

W6 · SEDIMENT

→ 沉積

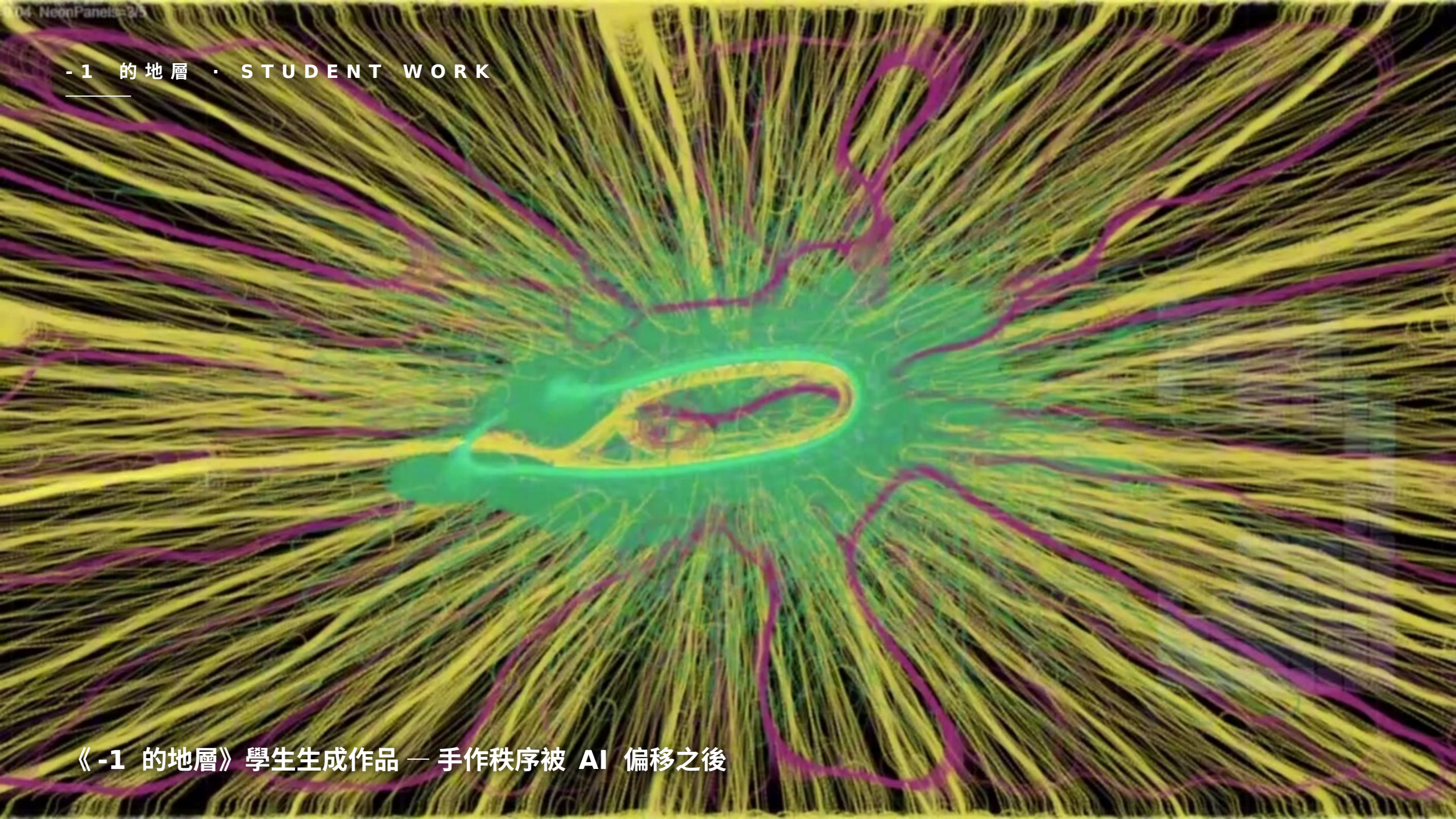
一層既非人造、也非全然 AI 的
新地層

負向狀態不再只是情緒，而是可以被推進、被回讀的過程數據。

AI 不是出圖工具，
是會回話的共同作者。

接受、抵抗、或部分抵抗——每一次生成，都是一次人機協商。

- 1 的地層 · STUDENT WORK

《-1 的地層》學生生成作品 — 手作秩序被 AI 偏移之後

- 1 的地層 · STUDENT WORK

六週的下沉軌跡，沉積成一層難以歸類的新地層

當 AI 學會創作，
下一步，是進入生活。

From co-creating to co-living.

第二幕 「伴」生活。

AI as Companion — 讓 AI 成為日常裡，安靜的陪伴。

本次參展 待機中

Standby Mode : An Ecosystem of Desktop Companions

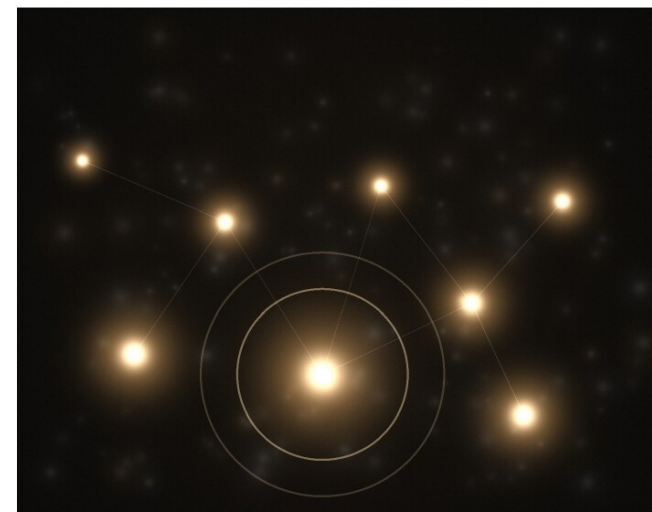
一座桌上的人工生態系：8 個 AI 數位生命體棲息於日常
元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作》· 114-2

YZU ART AND DESIGN · 114-2 · JUNIOR DESIGN STUDIO

待機中 Standby Mode

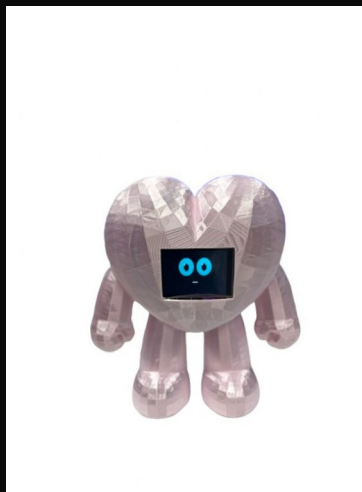
AN ECOSYSTEM OF DESKTOP COMPANIONS

一座桌上的人工生態系：8 個 AI 數位生命體棲息於日常，
平時安靜待機，被靠近、觸碰或呼喚時甦醒回應。

封面視覺 | 依課程「待機—甦醒—回應—記憶」生命循環演算生成

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》
授課教師 | 林楚卿 教授

待機中 · EIGHT
COMPANIONS

八個生命體，一座桌上生態系 — 牠們不表演，只是安靜地與你共居

從製作裝置， 到孕育生命。

學生設計的不是產品，而是有感官、有情緒、有記憶的物種。

8

隻 AI 數位生命體

4

項核心訓練

7

個生活棲地

1

座桌上生態系

讓演算法，
長出生命的姿態。

MQTT IOT

群落網絡

情緒在生命體之間傳播

GENERATIVE AI

協同創作

程式、機構、造型的全程夥伴

GAS BACKEND

雲端記憶

生命體記得每一次互動

SENSE → EMOTION

感知轉譯

訊號變成光、聲與動作

從「製作裝置」，走向「孕育生命」。

平時安靜待機，
被呼喚時，甦醒。

待機（日常）→ 甦醒（互動）→ 回應（情感）→ 記憶（留痕）。

COMPANION 01 · STANDBY MODE

《齒時齒刻》

The Tooth Moment

一顆牙齒，記住你
每一次的刷牙時刻。

王旻心

衛浴 · ESP32-CAM · 光敏偵測 · MQTT · 雲端紀錄

《 Nabi 》

AI Emotional Companion Pet

越常撫摸，
牠的情緒越豐富。

陳珮婕

桌面 · 觸摸感測 · 螢幕表情 · 燈光 · 震動

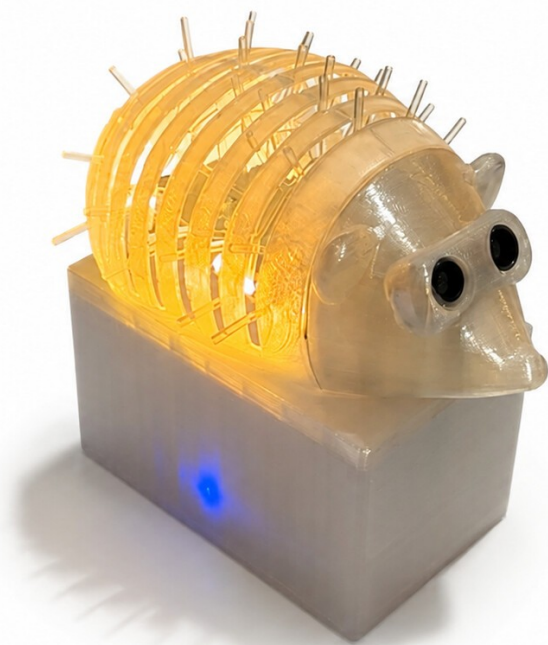
《雞塊怪獸》

Chicken Nuggets Monster

餵飽一隻雞，
快樂一群雞。

蔡康妮

客廳 · Arduino · MQTT 群體通訊 · OLED 表情

《刺蝟的領地》

The Hedgehog's Domain

界線，是牠溫柔的
自我保護。

陳書瑤

個人邊界 · 距離感測 · 機械刺 · 燈光 · 聲音

《痕形》

Trace Form

牠會記得——
你來過。

張喻儒

記憶 · HC-SR04 · TFT 螢幕 · NeoPixel

《泡泡寶寶》

Bubble Baby

從深海甦醒的
一次心跳。

黃靖雅

水域想像 · MG995 伺服 · OLED · 觸碰感測

《小蝸》

Snail × Baby Snail

會鬧脾氣，
也會被哄好的蝸牛。

呂軒宇

桌面 · ESP32-S3 · 天氣 API · NTP · WS2812B

《時光之家》

Toki House

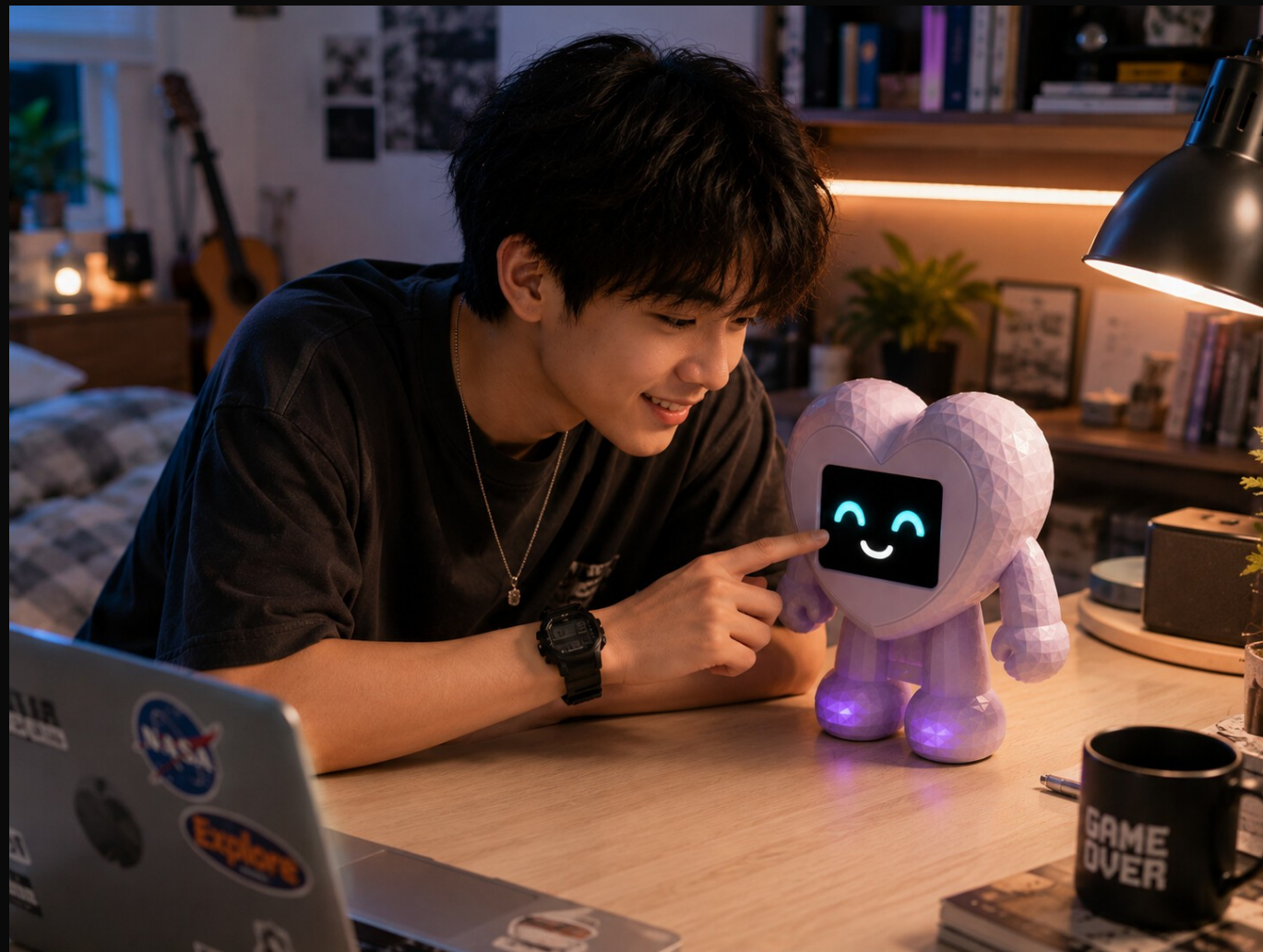
窗子裡，有一隻
陪你工作的黑貓。

黃冠蓁

窗邊 · ESP32-S3-CAM · 麥克風 · 語音影像 AI

情境模擬 | 雞塊怪獸的客廳群落 — 情緒在雞群之間傳播

情境模擬 | **Nabi** 在桌面甦醒 — 越常撫摸，情緒越豐富

牠們現在，就在
南港 1 館 4F。

07.09 – 07.12

AI 生活方式趨勢展「衍·序 CONTINUUM」· ALT 未來學院

演講結束後，歡迎直接上 4F 體驗——靠近、觸摸、遮光、餵食，
刺蝟會警戒、小雞群會騷動、痕形會記住你來過。

青銀共學 雙頻

Dual-Tone : Two Generations, One Interface

樂齡長者正式進班，與大三學生共同創作互動作品
Vibe Coding × 高齡友善互動 × 日照場域驗證

YZU ART AND DESIGN · 114-1 · JUNIOR DESIGN STUDIO

雙頻 Dual-Tone

TWO GENERATIONS, ONE INTERFACE

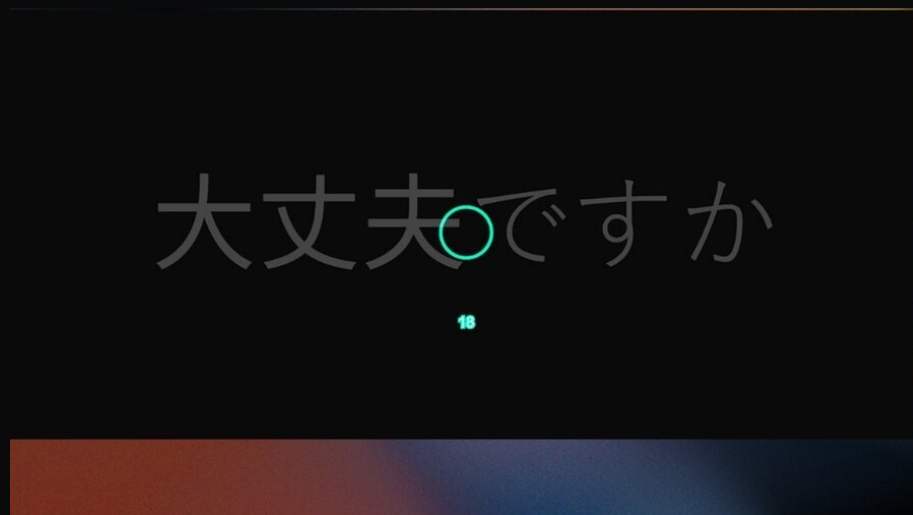
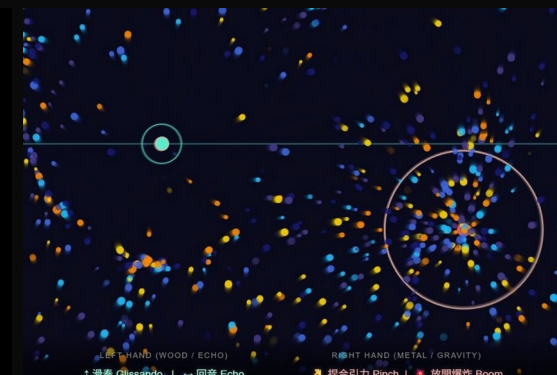
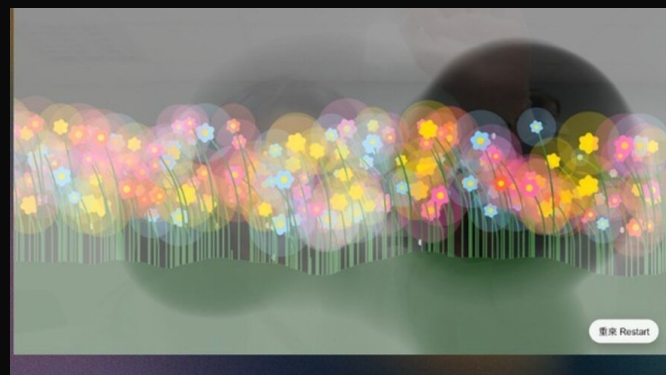
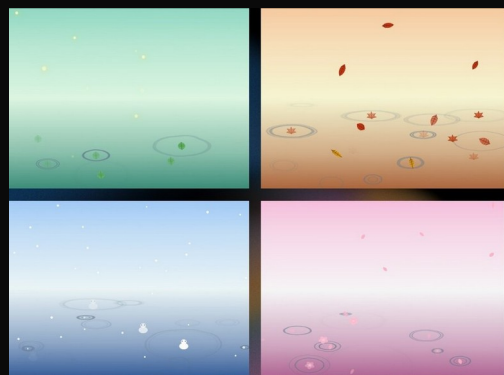
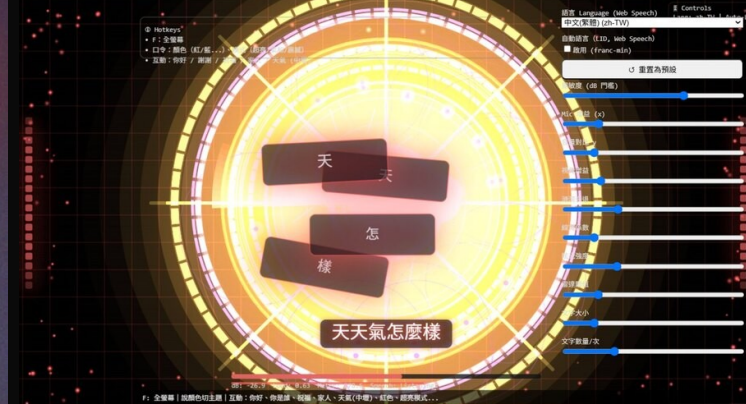
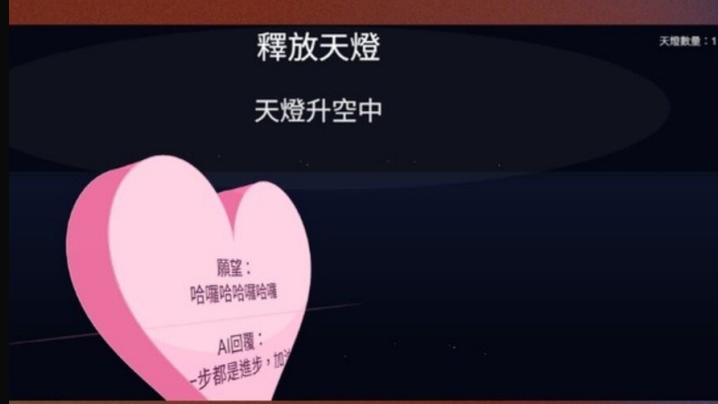
既指無線網路的頻段，也指兩個世代不同的生活步調，但在這裡合而為一。
AI 互動設計 × Vibe Coding × 青銀共學 跨世代成果小冊

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》

課教師 | 林楚卿 教授

讓兩個世代， 在同一個介面相遇。

「雙頻」是無線網路的頻段，也是兩個世代不同的生活節奏——在這裡合而為一。

10

件互動作品

2

件青銀共創

3

次場域驗證

18

週 Studio

Vibe Coding： 用感性，寫程式。

PROMPT BY VIBE

感性下指令

用氛圍與隱喻，說給 AI 聽

ITERATE × 3

三次逼近

不求一次到位，求越改越準

HUMAN-IN-THE-LOOP

人在迴圈

AI 寫碼，人決定方向與品質

非工程背景的學生——與 70 歲的長者——都寫出了自己的互動作品。

長者不是受測者， 是同學。

樂齡學員全程進班，與大三學生同組共學、共同創作。

作品在真實場域， 被使用、被誤解、再被修正。

師生三度走入日照機構實測。長者的每一次「不會用」，都是最誠實的評圖——回饋直接變成下一週的迭代。

在不同速度之間，生成同一種溫度。

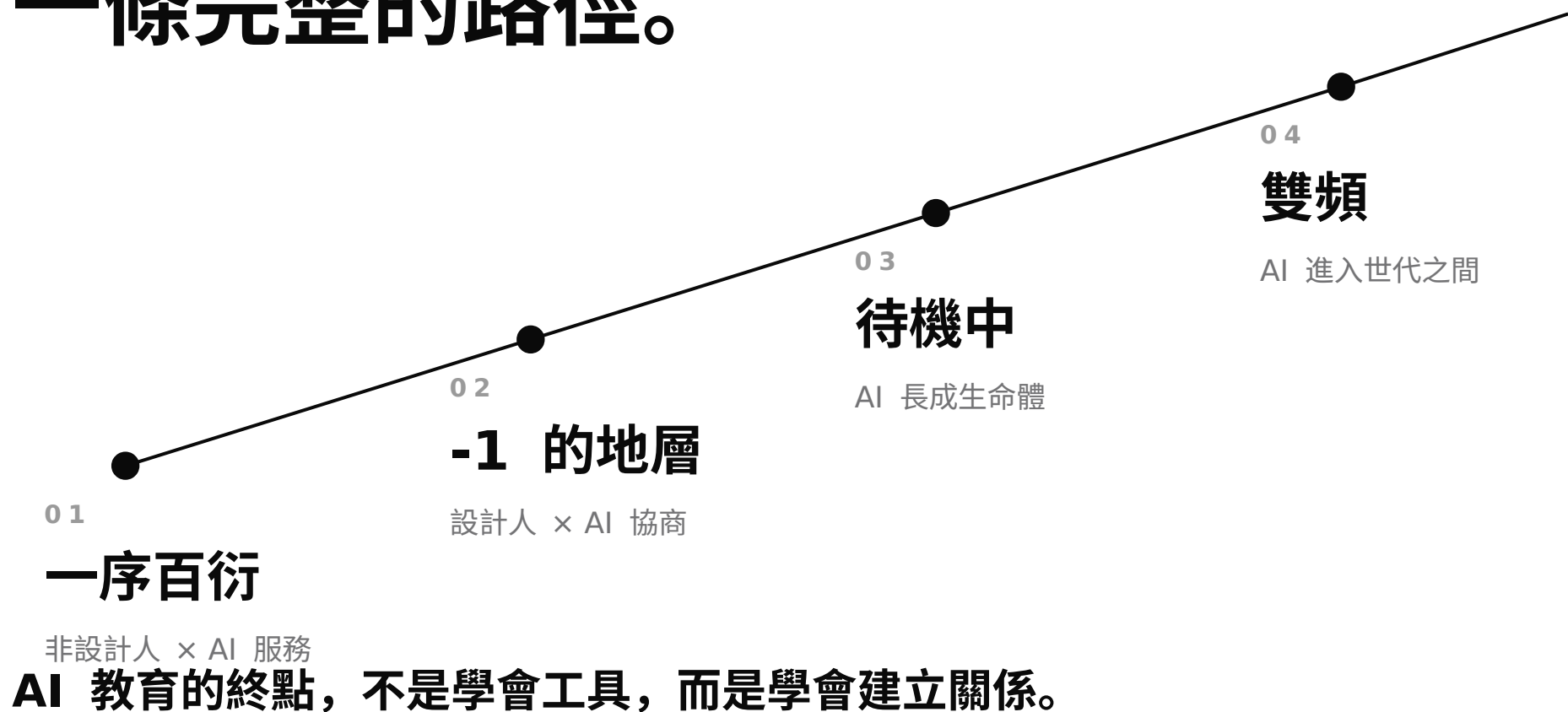

AI 是世代之間的溝通介面 — 快與慢，在同一個畫面裡調頻

四個故事，
一條完整的路徑。

陪伴

生成的不是圖像，
是關係。

Generating not images, but relationships.

如果你也想把 AI 帶進教室，
還是那六個字。

01

夥伴

讓學生保留作者性

02

落地

讓成果離開課堂

03

無門檻

讓每一個人都進得來

記不住六個字，就記住兩個字：陪伴。

01 「陪」 — AI 是會回話的共同作者。

02 「伴」 — AI 是日常裡安靜的陪伴。

03 陪伴生成中 — 從創作到生活，關係還在生成。

One more thing...

這份簡報，
也是 **AI** 陪我生成的。

四本手冊、四面圖牆、與你眼前的這一頁——陪伴生成中，此刻正在發生。

讓 AI 陪你創作，伴你生活。

謝謝。 · Thank you.

《待機中 Standby Mode》 · ALT 未來學院 · 南港展覽館 1 館 4F · 07.09 – 07.12