

Communiqué – Bilan
Angoulême, novembre 2023

RADI-RAF 2023

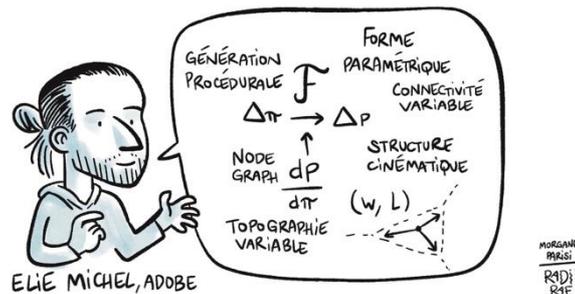
Succès renouvelé pour la 15e édition des RADI-RAF

C'est dans un contexte de forte croissance, assombri par des prévisions de repli, que les Rencontres de l'Animation - RADI-RAF se sont tenues du 22 au 24 novembre à Angoulême. Débats, échanges et découvertes auront rythmé ces trois journées toujours autant prisées par les professionnels de l'animation.

Le secteur de l'animation vient de vivre une nouvelle année record. Plus de salariés, plus de studios, plus d'écoles, plus de projets, plus de croissance... et donc davantage d'enjeux nouveaux auxquels le secteur est confronté. Qu'ils soient d'ordre environnementaux, technologiques, pédagogiques ou sociaux, ces enjeux viennent questionner une industrie qui n'a eu de cesse de se renouveler ces quinze dernières années. Pour aider le secteur de l'animation à répondre de façon efficiente aux problématiques posées, les Rencontres de l'Animation d'Angoulême – RADI-RAF ont proposé plus de 17 heures de débats animés par quelque 57 intervenants aux profils variés. Devant un public composé de plus de 400 professionnels de l'animation, cette 15e édition a permis de partager expériences et expertises, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles innovations, pratiques et stratégies dans le monde de l'animation.

Le succès sans cesse renouvelé des RADI-RAF témoigne de l'intérêt de la profession pour ces temps de débats et de réflexion, propices à une meilleure structuration des activités de cet écosystème. Car le secteur de l'animation est en perpétuel mouvement, mû par une adaptation continue aux nouveautés technologiques notamment. « Vos marchés connaissent des cycles d'innovation de plus en plus courts avec des métiers qui changent de plus en plus vite », note ainsi Arnaud Roland, chef de projet France 2023 pour le CNC. Et de nouvelles technologies, il en a largement été question lors des Rencontres Animation Développement Innovation (RADI) qui ouvrent les Rencontres de l'Animation depuis maintenant 9 ans. Après le relief, la HD, la 3D, la Mocap, le temps réel, l'open source...

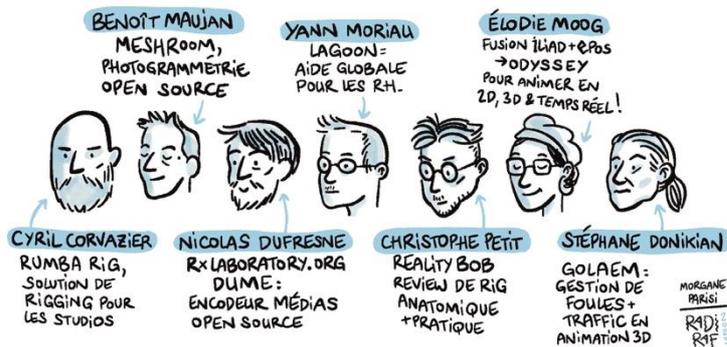
LES ARTISTES SONT DE DOUX RÉVEURS !

l'animation voit désormais débarquer l'IA générative. La conférence d'ouverture qui lui était dédiée a permis d'entrevoir les défis posés par cette révolution en cours. « Les nouvelles technologies portées par l'IA impactent tous les métiers du monde et impactent donc nos métiers, souligne Quentin Auger, co-fondateur et head of innovation chez Dada ! Animation. De nombreux outils sortent et ils sont très impressionnants. Mais les choses vont tellement vite dans ce domaine qu'un outil qui a plus d'une semaine est souvent obsolète ». Constat confirmé par Tamy Boubekour, senior director et senior principal scientist pour Adobe Research venu présenter la nouvelle trousse à outils d'Adobe : « Tout se joue à une ou deux semaines dans le monde de l'IA ».

Les RADi ont également mis en lumière de nombreux projets venus prouver -s'il en était encore

LES DÉMOS RADi = UNE BELLE MOISSON 2023!

besoin- que le secteur de l'animation est une industrie à l'avant-garde de l'innovation, prête à se remettre en question pour muter, s'améliorer, croître... Le public a ainsi pu (re)découvrir Blender, véritable plateforme d'innovation pour les studios ; l'optimisation de la sécurisation du studio Unit Image et le logiciel Bernard conçu comme un orchestrateur de production (Unit

Image) ; Big Company qui développe un pipeline éco-intelligent ; le logiciel Kirpi de programmation visuelle qui permet chez Superprod des gains de performance des rigs ; Meshroom, un logiciel de Photogrammétrie open source pour la reconstitution réaliste d'environnements (Technicolor Creative Studio) ; DuME, un encodeur média rapide et simple à utiliser (RX Laboratory) ; Lagoon, une nouvelle plateforme de management des ressources (Fatfish Lab) ; Reality Bob, un outil 3D de review de cache d'animation (The Beast Makers) ; Odyssey, nouveau logiciel qui combine animation 2D-3D et temps réel basé sur Unreal Engine (Praxinos) ; la version 9 du logiciel de peuplement et de foule de Goalem qui inclut du deep learning ; ou encore Rumba Rig, nouveau logiciel présenté en avant-première aux RADi qui offre une solution moderne de rigging pour les studios d'animation 3D (Mercenaries Engineering). « Les RADi prennent tout leur sens au regard de la période dans laquelle nous entrons qui voit émerger l'intelligence artificielle, précise Frédéric Cros, directeur du Pôle Image Magelis. La technologie va prendre de plus en plus de place, va changer l'industrie. Il faut s'y préparer tous ensemble ».

Les démonstrations organisées lors des RADi ont en effet fait la preuve de l'esprit d'innovation qui anime les studios et qui font le succès de cette industrie. Des innovations dont les Rencontres de l'Animation sont les témoins et parfois les révélatrices depuis maintenant 15 ans. Non seulement d'un point de vue technologique à l'occasion des RADi, mais aussi d'un point de vue plus large, mêlant à la fois pédagogie, économie, sociologie... lors des Rencontres Animation Formation (RAF). Les RAF s'appuient en

221 H D'ANIMATION AIDÉES POUR 182,3 MILLIONS D'EUROS

RÉGARDE ENCORE UN ÉPISODE PETIT,
C'EST UNE FILIÈRE D'AVENIR...

effet sur de précieux partages d'expériences qui sont autant de sources de réflexions pour toute la filière, sur des questions portant autant sur la situation de l'emploi, les évolutions techniques et organisationnelles ou la diversité des pratiques professionnelles et pédagogiques. Pour sa quinzième édition, les RAF ont ainsi pu de nouveau souligner la richesse des studios et des écoles d'animation et leur volontarisme face au grand défi porté par la croissance record de ces deux dernières années. L'une des meilleures illustrations de ce dynamisme est la réponse apportée par la filière à l'appel à projets *France 2030- La grande fabrique de l'image*, doté de 350 millions d'euros. Les entreprises et écoles de l'animation ont été majoritaires à la fois dans le nombre de projets déposés et dans le nombre de lauréats. Arnaud Roland, chef de projet France 2030 pour le CNC explique ainsi que les lauréats ont répondu aux objectifs visés, à savoir « augmenter les capacités de production pour permettre aux studios de réaliser des investissements en vue de leur croissance et, côté formation, de répondre aux enjeux liés à des tensions sur le marché de l'emploi, à la fois qualitativement et quantitativement. Et pour tous, de répondre également à la question de la décarbonation de la filière via des modules de formation dédiés ».

L'emploi dans l'animation en France en 2022

192 entreprises (+34% en 10 ans)
+ de 10.000 salariés, soit +85% en 10 ans.

275 millions d'euros de masse salariale

43% de femmes

1789 primo-entrants dont 49% de femmes

Source : *Audiens 2023*

La décarbonation est en effet devenue un enjeu capital pour toute l'industrie de l'animation qui multiplie les initiatives en ce sens, dont certaines ont pu être mises en lumière lors d'une table ronde dédiée. Ecoprod, qui compte 330 adhérents, a initié un guide de l'écoproduction en animation. A partir de 70 heures d'entretiens qui ont permis d'identifier les bonnes pratiques déjà mises en place dans les studios, Ecoprod vient ainsi d'éditer 60 fiches pratiques permettant de faire évoluer le monde de l'animation vers des process plus écologiques. De son côté, AnimFrance est venu présenter la V2 de Carbulator, l'outil de calcul des postes d'émission de carbone des studios et des productions

d'animation. Carbulator, qui va entrer dans sa phase d'exploitation, a été pensé et conçu « pour la cause commune », comme le raconte Jean-Baptiste Spieser (TeamTo), membre du collège scientifique de pilotage du Carbulator. « C'est une réussite collective, fruit d'un formidable travail entre studios volontaires ». Les studios s'emparent d'ailleurs de plus en plus de ces questions. Pour preuve, l'Afdas et la

CPNEF-Audiovisuel, principaux acteurs de la formation continue, développent de nouveaux modules dédiés au développement durable et à l'écoresponsabilité. « Il y a une attente importante de la part des studios sur ces sujets, précise Jack Aubert, directeur des partenariats et des relations institutionnelles à l'AFDAS. La CPNEF de l'audiovisuel a ainsi créé une certification pour « permettre aux professionnels de réinterroger leurs métiers à l'aune des enjeux environnementaux ».

La croissance record qu'a connu la filière a des conséquences environnementales certaines, mais engendre également de nombreuses répercussions sur des domaines variés pour lesquels les RAF ont pu apporter des éléments de réflexion et de réponses : la multiplication des offres de formation et la hausse des coûts pour les étudiants ; la difficulté rencontrée par des contingents d'étudiants

en recherche de stages en entreprise chaque année ; la nécessité de structurer des réponses RH face à la croissance des entreprises...

Car 2022 a en effet été une année marquée par une augmentation importante du nombre de salariés dans les studios, comme l'ont révélé les précieux chiffres de l'emploi qu'Audiens et AnimFrance viennent chaque année présenter lors des RAF. « La croissance a été soutenue et le secteur a

L'emploi dans l'animation en Charente

Fort dynamisme de la Charente dont le nombre a plus que doublé (x 2,6) et la masse salariale a plus que triplé (x 3,5) entre 2013 et 2022. Avec 1472 salariés et une masse salariale de 25,4 millions d'euros, la Charente conserve de nouveau la seconde place derrière Paris.

Source : Audiens 2023

dépassé le cap des 10.000 salariés, développe François Caillé, délégué aux affaires sociales à AnimFrance. Du côté des employeurs, nous avons assisté à une augmentation de 5% après quatre années de stabilité. Idem pour la masse salariale qui avait déjà augmenté de 16% en 2021 et dont la croissance s'est encore accélérée de 24% en 2022 ». Avec ces augmentations, l'année 2022 affiche les niveaux d'activité les plus élevés dans le secteur du film d'animation.

Mais si l'animation française a conservé sa place de 3e production mondiale derrière les Etats-Unis et le Japon en 2022, les données du CNC montrent un ralentissement important de la production d'animation aidée après une année 2021 exceptionnelle. Et Cécile Lacoue, directrice des études, des statistiques et le prospective au CNC d'alerter : « La France bénéficie d'une excellence qu'il faut entretenir et maintenir. La concurrence est forte dans les autres pays, il faut ainsi que l'animation française soit vigilante ». Les projections pour 2024 tendent d'ailleurs à prévoir une baisse des productions et une inflexion à compter du 2^d semestre avec un début de décroissance. « Le marché s'est retourné, confirme Stéphane Le Bars, délégué général d'Anim France. La bulle de la production audiovisuelle a explosé, nous entrons dans une phase qui va être très compliquée. Car ce qui a tiré la croissance du secteur ces dernières années, ce sont les prestations de services qui sont tributaires du climat international. Les questions de compétitivité vont être exacerbées ».

Après des années records, la période 2023-2024 apporte son lot d'inquiétudes. Mais la filière de l'animation, qui a déjà dû surmonter de nombreuses crises, a su faire face et se renouveler. La vitalité des entreprises présentes aux RAFI-RAF, l'innovation permanente dont elles font preuve et le questionnement ininterrompu des usages et pratiques pour gagner en efficacité et en compétitivité montrent que

le secteur de l'animation a su se structurer au fil des années. « Notre secteur connaît des innovations et des bouleversements permanents », insiste Patrick Eveno, concepteur éditorialiste des RAD-RAF avec Véronique Dumon et Stéphane Singier. Je tiens à saluer la clairvoyance des personnes qui ont créé les RAD-RAF il y a 15 ans, car elles ont permis de créer les conditions du dialogue, de l'échange, de la co-construction et de la cohésion de cette filière de l'animation. Or, un secteur qui dialogue est un secteur qui a de l'avenir ». Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

LES PLATEFORMES AMÉRICAINES RÉDUISENT LES COÛTS !

STÉPHANE
LE BARS,
ANIM FRANCE

WINTER IS COMING

ON ESPÈRE QUE
L'ÉTAT AIDERA POUR
LE CHAUFFAGE...

MORGANE
PARISI
RAD-RAF

Les Rencontres Animation Développement Innovation - Rencontres Animation Formation d'Angoulême sont organisées par le Pôle Image Magelis avec le soutien du CNC, de la CPNEF Audiovisuel, de la FICAM, de l'AFDAS, d'AnimFrance et d'AUDIENS.

Conception éditoriale et animation : Véronique Dumon, Patrick Eveno et Stéphane Singier

Contact Pôle Image Magelis : David Beauvallet – 05 45 38 51 50 / 06 85 11 65 39 -
dbeauvallet@magelis.org

Contact Presse : Sandrine Brandel – 06 79 91 52 74 – sandrinebrandel@gmail.com

Infos et ressources sur <https://www.radi-raf.org/>

Pôle Image Magelis
3 rue de la Charente 16000 Angoulême France
www.magelis.org