

RENCONTRES
ANIMATION
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

RENCONTRES
ANIMATION
FORMATION

édition
2024

Communiqué – BILAN
Angoulême, novembre 2024

Rencontres de l'Animation RADI-RAF

Informier, partager, questionner : triptyque gagnant

Face aux défis croissants rencontrés par le secteur de l'animation, marqué par une période de turbulences économiques et d'incertitudes, les Rencontres de l'Animation d'Angoulême – RADI-RAF s'imposent comme un espace incontournable de réflexion et d'échanges. Lors de l'édition qui se déroulait du 19 au 22 novembre 2024, **plus de 20 heures de débats ont permis à 57 experts aux profils divers de partager leurs perspectives devant un public de 450 professionnels du secteur.** Les RADI-RAF offrent chaque année une occasion précieuse de mutualiser les expertises, d'analyser les mutations en cours, d'explorer des pratiques novatrices, de partager des expériences... favorisant ainsi l'émergence de nouvelles solutions et stratégies pour répondre aux bouleversements rapides de l'industrie. Et ce, alors que l'animation doit faire face à une conjoncture exigeant adaptabilité et résilience et où les avancées technologiques redéfinissent constamment les métiers.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI EN 2023 : PAS OUF...

Après des années historiques pour le secteur de l'animation, les indicateurs pour l'année 2023 révèlent une crise naissante. Un retournement encore peu lisible en raison du fonctionnement même de cette industrie basée sur le temps long. Mais qui produit déjà ses effets. La France perd ainsi une place dans le classement des productions mondiales, devenant 4e ex-aequo avec la Corée du

sud. La contraction du marché nord-américain, avec notamment des plateformes (Netflix, Disney+...) moins enclines à commander des programmes d'animation, ainsi que le manque d'efficacité du décret SMAD qui oblige ces mêmes plateformes à investir dans la production de cinéma d'animation, impactent fortement les activités des studios et notamment celles des prestations de service. Les chiffres de l'emploi 2023 présentés par AnimFrance, Audiens et le CPNEF, et ceux de l'animation (CNC, AnimFrance) lors des Rencontres de l'Animation, sont venus éclairer ce que d'aucuns pressentaient dans les studios depuis quelques mois :

L'emploi dans l'animation en France en 2023

202 entreprises (+4% en 1 an)
+ de 10.200 salariés (-1% vs 2023).
273 millions d'€ de masse salariale (-2%)
-6% d'heures travaillées déclarées
44% de femmes (+1 point)
1346 primo-entrants (-26%)
Source : Audiens 2024

L'emploi dans l'animation en Charente en 2023

Alors que tous les départements voient leur masse salariale fondre en 2023 par rapport à 2022, la Charente continue à progresser de plus de 10% pour s'établir à 27,4 M€, confortant sa 2ème position en France après Paris. Source : Audiens 2024

« Après plusieurs années de croissance soutenue, le marché de l'emploi s'est retourné au printemps 2023, confirme François Caillé, délégué aux affaires sociales pour AnimFrance. On constate un ralentissement économique du secteur. Et cette tendance à la décroissance devrait se prolonger ».

Les chiffres sont là : baisse de la masse salariale, du nombre d'heures travaillées, des salariés en CDDU, de primo-arrivants, des ventes à l'export...

« Le sentiment que la crise est arrivée est bien présent dans les studios, explique **Stéphane Le Bars, délégué général d'AnimFrance**. Mais il faut avoir conscience que la violence de la situation va vraiment apparaître en 2024 et 2025 ».

Les neuf premiers mois de 2024 confirment en effet la tendance : le nombre de salariés baisse de 4%, la masse salariale diminue de 10%. « Les perspectives ne sont pas réjouissantes », admet François Caillé.

Un supplément d'innovation

A un moment charnière comme celui-ci, le succès durable des RADI-RAF traduit l'importance cruciale de la concertation. Les Rencontres de l'Animation ont permis par le passé non seulement de consolider la structuration du secteur, mais aussi d'anticiper les évolutions nécessaires pour garantir sa pérennité. Plus que jamais, l'animation doit trouver les moyens de naviguer dans un environnement en pleine transformation. Et pour renforcer leur attachement à ces temps d'échange et de coopération qui sont essentiels pour renforcer l'écosystème, **Magelis a fait le choix d'ajouter une demi-journée au programme : un temps supplémentaire entièrement dédié aux Rencontres Animation Développement Innovation (RADI) qui fêtaient leur dixième anniversaire.**

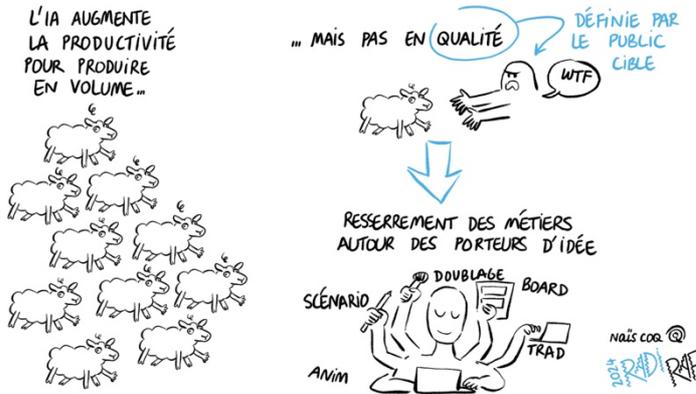
Et cette année, qui disait « innovation » disait forcément « IA ». Son impact, réel ou fantasmé, nourrit les inquiétudes dans les studios. D'où la **volonté des concepteurs éditoriaux d'apporter réflexion et éclairages sur l'intelligence artificielle avec notamment une conférence d'ouverture venue présenter les différents outils de prochaine génération (son, voix, image).** « *L'intelligence artificielle apporte de nouvelles méthodes créatives* », a souligné **Côme Demarigny, co-fondateur de X&Immersion.**

Traduction, doublage, sous-titrage automatisé, synchronisation labiale, génération de dialogues... les applications sont multiples. « Ces outils sont nombreux, complexes, parfois problématiques mais toujours intéressants, poursuit Côme Demarigny. Ce secteur explose. L'IA va devenir un outil obligatoire dans les productions du futur ». De nouvelles technologies prometteuses mais qui soulèvent des questions de législation, de cadrage des potentielles mauvaises pratiques, etc... « Il est important de connaître ces évolutions afin de réfléchir à la façon de les encadrer, explique **Florian Stègre, fondateur de Checksub** qui développe une solution de doublage automatisé. L'IA, ce n'est pas de la magie, c'est de la technique. Et cette technique doit être gérée par des humains ».

Et **Marc Petit** d'abonder. L'ingénieur, ancien vice-président notamment d'Epic Games, a rappelé lors de sa keynote que l'IA offre une double facette. A la fois positive – « *la puissance de calcul a été multipliée par dix* » –, mais aussi « *angoissante* ». Cette rapidité d'exécution inégalable pouvant en effet se faire au prix de certains emplois.

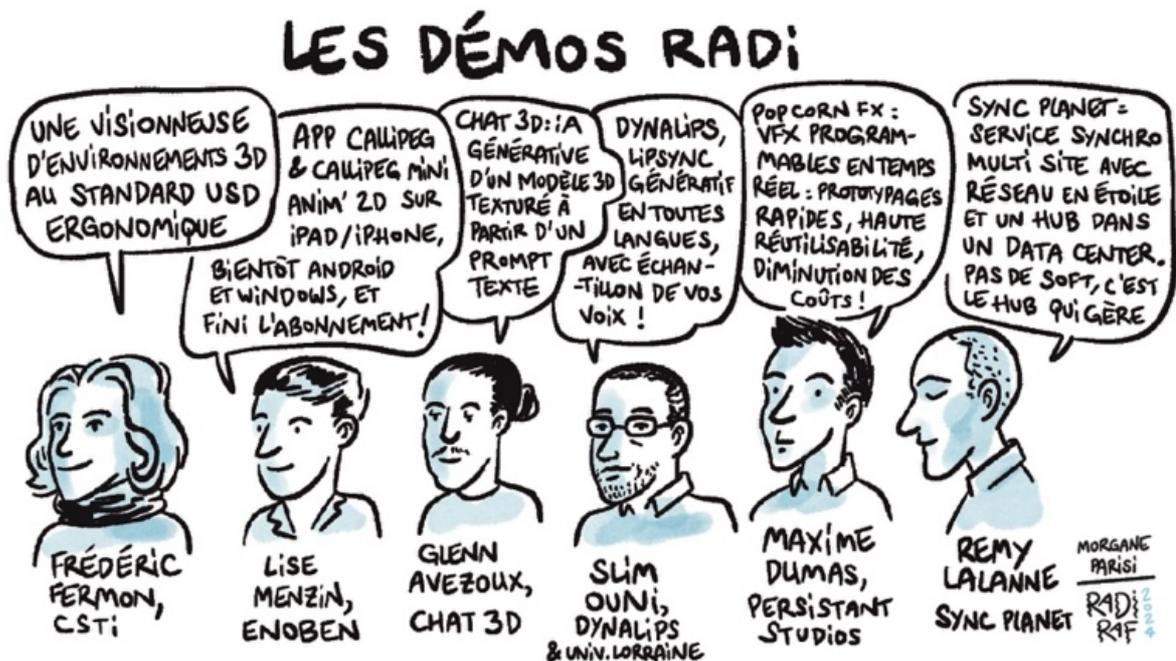

Pour défricher les interrogations autour de l'impact de l'IA sur les métiers et les compétences, **Jean Condé**, directeur de l'observation, de la prospective de l'emploi et de la certification à l'AFDAS, s'est appliqué à analyser les différentes études menées jusqu'ici à ce sujet. Si ces dernières ne sont pas franchement unanimes et souvent contradictoires, il semble toutefois que ce sera surtout le positionnement des entreprises vis-à-vis de l'IA qui sera déterminant. « *L'IA pèsera sur l'emploi si les entreprises sont dans une logique de volume et non plus de qualité* », assure Jean Condé. Mais une chose est certaine : « *Cette robotisation, cette automatisation sont inéluctables*, promet Marc Petit. *Il faut accepter et embrasser ces changements. Et rappeler que l'IA n'est pas un génie créatif. Il faut avoir confiance dans nos talents et remettre l'IA à sa place. A savoir celle d'un assistant.* »

La richesse d'une industrie créative

L'industrie du cinéma d'animation a régulièrement été chahutée par l'introduction de nouvelles innovations sans pour autant périliter, bien au contraire. C'est ce qu'ont démontré **Valérie Bourgoïn**, intervenante en formations audiovisuelles et **Pierre Hénon**, professeur honoraire EnsadLab, qui sont revenus sur 40 ans d'innovations dans la filière, dont les effectifs sont passés de 500 à plus de 10.000 emplois aujourd'hui. Une success story permise grâce à une structuration du secteur voulue et menée par ses acteurs eux-mêmes, ainsi que par le soutien des pouvoirs publics. Et quoi de mieux pour faire la preuve de cette émulation permanente que les RADi -et notamment ses traditionnelles Démonos-, pour mettre en lumière de nouveaux projets et technologies ? Le programme était riche comme à l'accoutumée, abordant des sujets d'une grande diversité :

- l'écoresponsabilité en production numérique favorisée par une toute nouvelle formation certifiante de la **CST** et d'**Ecoprod** (**Nalu Animation**) ;
- l'inventivité autour du film *Planètes* (**Reepost** et **Cinetronic**) ;
- les projets de recherche publique sur les futurs outils de l'animation et la 2D temps réel (**Praxinos** et **CNRS**) ;
- les dispositifs de soutien à l'innovation (**CNC**) illustrés par la création d'outils open source ;
- les innovations pour les dispositifs de captation volumétrique permettant de concevoir des événements musicaux immersifs (**Stage11**) ;
- l'intelligence spatiale au service des futurs pipelines (**Kinetix**) ;
- une nouvelle certification pour les infographistes développeurs répondant à une pénurie de recrutement dans les studios (**CPNEF Audiovisuel**) ;
- une visionneuse de scènes USD en mode open source (**Commission supérieure technique**) ;
- un logiciel d'animation 2D pour iPad et iPhone et bientôt Android (**Callipeg**) ;
- le développement d'une solution de modélisation 3D via un simple prompt sur tchat (**Chat3D**) ;
- une solution de synchronisation labiale issue d'un laboratoire de recherche universitaire (**Dynalips**) ;
- un outil nodal pour le temps réel permettant des itérations rapides (**Popcorn FX**) ;
- une solution de synchronisation software continue entre studios (**SyncPlanet**).

Favoriser la structuration d'une démarche collective d'animation en mode Open Source : tel était l'objet de la session collaborative qui réunissait **AnimFrance**, **le CNC** et **Les Fées Spéciales**. Une session suivie d'effets puisqu'elle a abouti à la mise en place d'un espace d'échanges sur Discord (<https://discord.com/invite/9eQ4zmPtTn>) dont l'objectif est de développer les collaborations entre studios et laboratoires de recherche sur les projets de briques logicielles libres pour la filière cinéma d'animation. Créé le 21/11 par **Flavio Perez** (**Les Fées Spéciales**), le serveur « *Le rade du libre* » a reçu l'inscription de plus de 160 adeptes du libre en seulement quelques jours.

Structurer, organiser, développer

Créées il y a 16 ans avec la volonté d'offrir un espace d'échanges entre les écoles de cinéma d'animation, les entreprises et les institutions, les Rencontres Animation Formation (RAF) ont elles aussi posé des bases de réflexion et de construction de solutions collectives autour des questions de pédagogie, d'emploi. Et il a évidemment été question de formation, une thématique capitale pour les studios confrontés à un triple phénomène : **la nécessité de structurer des réponses RH face à la croissance rapide des entreprises ces dernières années, la crainte d'un retour de balancier en raison des remous économiques internationaux et le potentiel séisme de l'introduction de l'IA dans les productions.**

CHACUN·E APPORTE SA BRIQUE

MORGANE
PÉREZ
RAF
RAF

COMMENT RECRUTER + DE FILLES ?

Pour éclairer et anticiper ces bouleversements, les RAF ont donné à voir et à entendre des témoignages sur des sujets complémentaires : la formation des managers dans les studios (**ES Conseil – Le Socle**), une question cruciale longtemps largement reléguée derrière la passion ; l'accès des femmes aux métiers techniques dont la légitimité n'est malheureusement pas toujours

acquise alors que leur nombre progresse d'années en années (**TUMO – Marion Poittevin**) ; la délicate gestion de la question des IA dans l'enseignement (**INA – ESMA – Isart Digital**) ; le traditionnel dialogue entre employeurs et syndicats de salariés qui a entre autres porté sur la représentation des intermittents et l'évolution du télétravail ; l'association **Creativ Handicap** qui œuvre à la formation et à l'inclusion de personnes porteuses de handicap dans le cadre d'une formation aux métiers de l'animation et de la modélisation 3D...

Par ailleurs, les RAF ont permis de mettre en lumière des initiatives pouvant influencer sur une question fondamentale : l'employabilité et l'insertion des étudiants sur le marché du travail dans une période où le nombre de primo-accédants dans le cinéma d'animation n'a jamais été autant baissé (-26% en 2023). Ainsi, **Rubika**, école d'animation de Valenciennes et **Tachack**, studio d'animation lillois, sont venus témoigner de la création par Noranim d'un forum favorisant les rencontres entre écoles et studios. « *Le monde et la conjoncture actuels génèrent de vives inquiétudes pour les étudiants qui ont très peur de rentrer dans la vie active, explique Pierre Le Pivain, directeur pédagogique de Rubika. Avec ce forum, nous créons les conditions pour que les étudiants intègrent l'univers des studios en étant bien armés et avec la tête sur les épaules* ». Il était encore question d'inquiétudes lors de la conférence du **Réseau des écoles de cinéma d'animation (RECA)**. Cette fois, c'est l'évolution constante du nombre de centres de formation à l'animation qui interroge. Et notamment l'arrivée de grands groupes « *avec des pratiques commerciales discutables, comme le note Anne Le Tallec, présidente du RECA. La concurrence est exacerbée, nous devons clarifier et rendre transparente l'offre de formation pour les étudiants et leurs parents. Et ainsi promouvoir des usages positifs* ». D'où la mise en œuvre d'une labélisation des 34 écoles du RECA d'ici à deux ans que les studios accueillent avec satisfaction.

Avec une même volonté de promouvoir des pratiques œuvrant à l'employabilité des jeunes, les RAF ont également souhaité mettre le focus sur les réseaux d'Alumni, ces communautés d'anciens élèves qui permettent de faciliter la recherche d'emploi pour les étudiants. « *Garder le lien avec les anciens, c'est faciliter l'insertion professionnelle des jeunes* », assure **Clémentine Pollet de Datalumni** qui a créé une solution clé en main pour les écoles.

FAIRE FRUCTIFIER SON RÉSEAU D'ALUMNI

Défi économique avec la crise naissante, défi technologique et social avec l'explosion des IA : pour faire front, l'industrie s'organise. Et sait pouvoir compter sur les RADI-RAF pour créer les conditions de réflexion et de co-construction de solutions dédiées. « *Échanger, se rencontrer, travailler ensemble, avancer... : voilà ce à quoi servent les RADI-RAF*, se félicite **Frédéric Cros, directeur du Pôle Image Magelis** qui organise ces Rencontres. *Nous allons continuer à travailler avec vous tous pour faire en sorte que ces RADI-RAF auxquelles nous sommes très attachés, se développent et continuent de répondre à vos problématiques. C'est d'autant plus important dans cette période. On croit en un redémarrage rapide du secteur de l'animation. On ne laissera personne sur le bord de la route ».*

Les 25 sessions ont été captées en vidéo par 3DVF et sont mises en ligne sur le site des RADI-RAF.

Les RADI-RAF 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, Directeur Marketing & Communication
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/>